



● はじめに ●

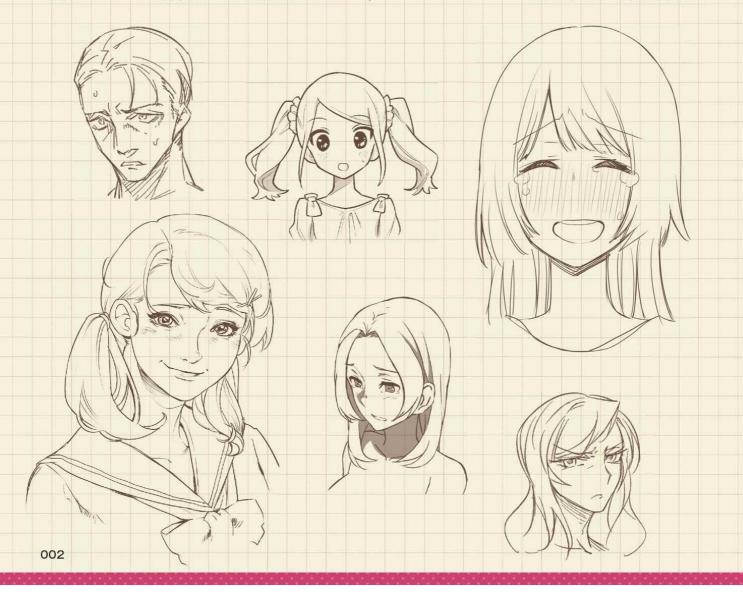
私たちが日常において人の表情からどんな気持ちかを無意識に感じ取るように、イラストや漫画においてキャラクターの気持ちを表現するには、そのキャラクターの気持ちを的確に表現した表情を描くことが重要です。感情があふれ出た表情は、ときに言葉で語るよりも雄弁に、そのキャラの気持ちを私たちに訴えかけてきます。

本書では、そんなキャラクターの気持ちを伝える魅力ある表情の描き方を、約800点の作例を通じて解説しています。第1章では、表情ができる仕組みや顔の描き方についての基礎を紹介し、第2章では、世界共通の6つの感情、「喜」、「怒」、「悲」、「驚」、「恐怖」、「嫌悪」を表現するポイントを弱中強の3つの段階に分けてじっく

りと解説、第3章では恋愛やコミュニケーション、食事など、6つの共通感情に留まらない様々な表情を集めました。また、巻末の第4章では、キャラクターの顔を描く上で欠かすことのできない髪の描き方についても特集していますので、この本一冊でキャラクターの顔の描き方を丸ごと覚えることができます。

近年ではデジタルツールも進化して使い心地も年々良くなり、イラストや漫画をデジタルツール上で一貫して制作することも難しくなくなってきました。本書を参考に、皆さまが快適なデジタルイラスト・漫画制作ライフをお楽しみいただければ幸いです。

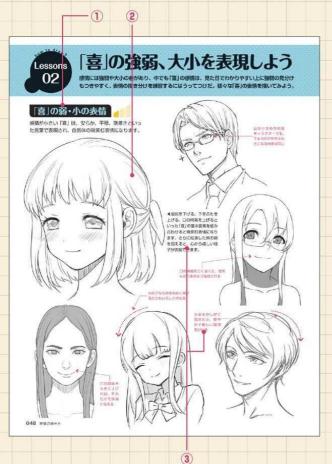
スタジオ・ハードデラックス



本書の使い方 how to use this book?

●表情が描ける&資料として使える

本書は、イラストや漫画におけるキャラクターの表情や感情、顔の描き方に特化した解説書です。総勢15名のイラストレーターによる多彩な作風で各表情を描いていますので、イラスト・漫画の資料集としてもお使いいただけます。





- 1 各ページで解説する項目のテーマと概要。第2章では、感情の強弱を表すゲージのアイコンを表示しています。
- ③ 各イラストの解説。表情や髪を描く上で重要なポイントを作例でとに 説明しています。
- ② 表情の作例イラスト。テーマごとに複数名のイラストレーターが描いています。
- (4) 「感情の輪」アイコン。P19で解説している「感情の輪」に基づいて、各表情に該当する感情をアイコンで表示しています。

●各章について

第1章 基本編表情を描くための基礎知識

表情ができる理由やしくみ、表情と密接な関係にある感情の 種類を紹介。後半ではアタリを使用した様々な顔の描き方を 解説します。

第3章 応用編 表情のバリエーション

恋愛や会話でのコミュニケーション、日常生活などイラストや 漫画でよく登場するシーンの表情の作例と解説と紹介します。

第2章 実践編 6種の基本感情の描き方

「喜」、「怒」、「悲」、「驚」、「恐怖」、「嫌悪」の特徴を述べ、各表情を弱中強の3段階に分けた多数の作例で表情の変化を描くポイントを解説します。

第4章 特別編 髪の描き方

キャラクター造形に欠かせない髪について、種類や描き方、男女のバリエーション、質感の表現、動きなどを解説します。

CONTENTS

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	002
本書の使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	003
序章	
導入編 絵を描くための準備	
デジタルツールの種類	006
絵を描く手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブラシ設定と作例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
フラン設定CTFMI	012
第1章	
基本編 表情を描くための基礎知識	
表情ができる瞬間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	016
感情の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
表情を作る顔のパーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
表情に関わる骨と筋肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
年齢と顔のシワ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
様々な輪郭の形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
漫画的な線のデフォルメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
顔のアタリの取り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
様々な顔の描き方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Column-01 キャラクターの性格と表情・・・・・・・・・	044
第2章	
実践編 6種の基本感情の描き方	
「喜」の表情を描こう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	046
「喜」の強弱、大小を表現しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「怒」の表情を描こう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「怒」の強弱、大小を表現しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「悲」の表情を描こう····································	
「驚」の表情を描こう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「驚」の強弱、大小を表現しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「恐怖」の表情を描こう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「恐怖」の表情を描こう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「嫌悪」の表情を描こう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「嫌悪」の表情を描こう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
嫌悪」の強弱、大小を表現しよう	
COIUMN-Uと 影を使つに誇張表現	094

第3章 応用編 表情の

用編 表情のバリエーション

恋愛	=3	ızı	_=:	7 —	ショ	ン・	 		 	 096
日常	٠٠	ぐさ					 		 	 118
食事							 		 	 124
15.	ш.						 	100000		101

第4章

特別編 髪の描き方

المراب المرا	
髪型の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	136
髪の描き方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	138
男性の髪型バリエーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	144
女性の髪形パリエーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
髪色の表現・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152
髪を使った誇張表現・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	154
髪の動き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	156
イラストレーター紹介	159









序導入編

絵を描くための準備



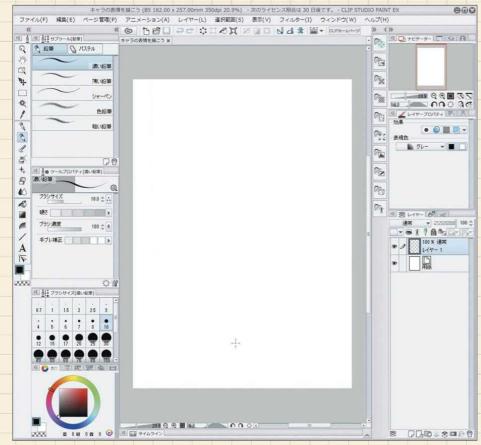
デジタルツールの種類

近年では、パソコン上で動作するデジタルペイントツールで絵を描く人が増えてきた。本書では、数多 くあるツールの中から『CLIP STUDIO PAINT』と『ペイントツールSAI』をピックアップして紹介する。

CLIP STUDIO PAINT

CLIP STUDIO PAINTは、セルシスが開発するイラスト、一括管理、3Dモデルや写真の線画抽出、セリフの一括編集 漫画制作ソフトです。PRO版と、PRO版の機能を拡張した EX版の2種類が提供されており、EX版では複数ページ分の

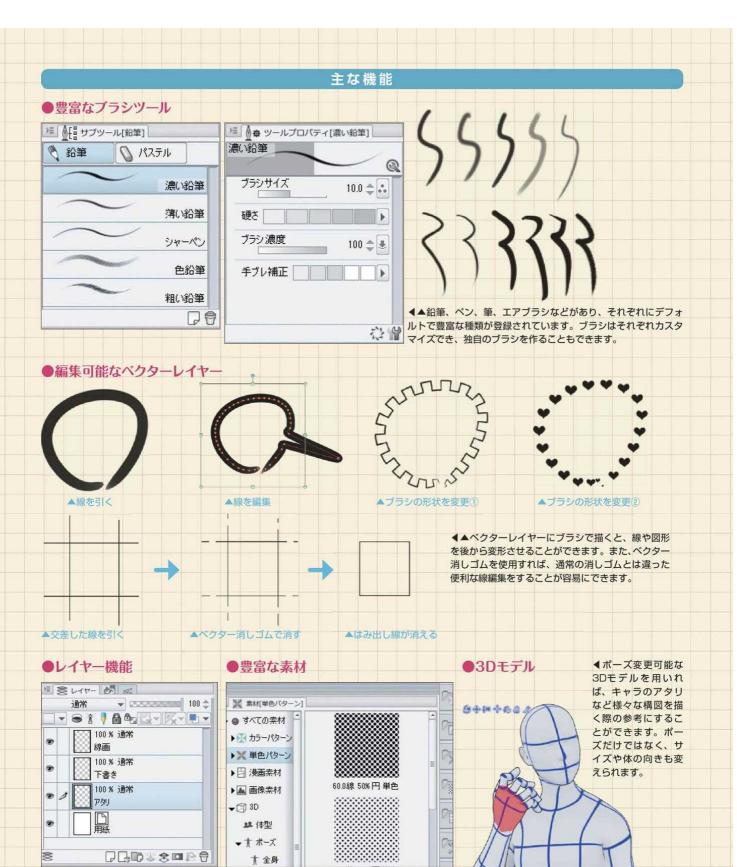
など、漫画制作に関わる機能が強化されています。また、ユー ザー同士で作成した公開素材を使用することもできます。



◆中央のキャンバスウィンドウの左右に 各種設定を行うパレットや、複数のパレッ トを収納できるパレットドック、上部に

▶ 「CLIP STUDIO」には、別売りのアニメーション 作成や3Dのモデリング作成ツールや、素材をダウン ロード、使い方の解説など、イラスト・漫画制作を 補助する機能が多数備わっています。





▲セルシス公式から提供されている豊富なトーンや

テクスチャなどの素材を使用することができます。

また、ユーザーが公開している素材を使用すること

もでき、制作を大いに助けてくれます。

▲ベクターレイヤーの他に通常のラス

ターレイヤーも作成できます。彩色や

フィルターを利用して効果を加えるな

ど、イラストから漫画まで様々な用途

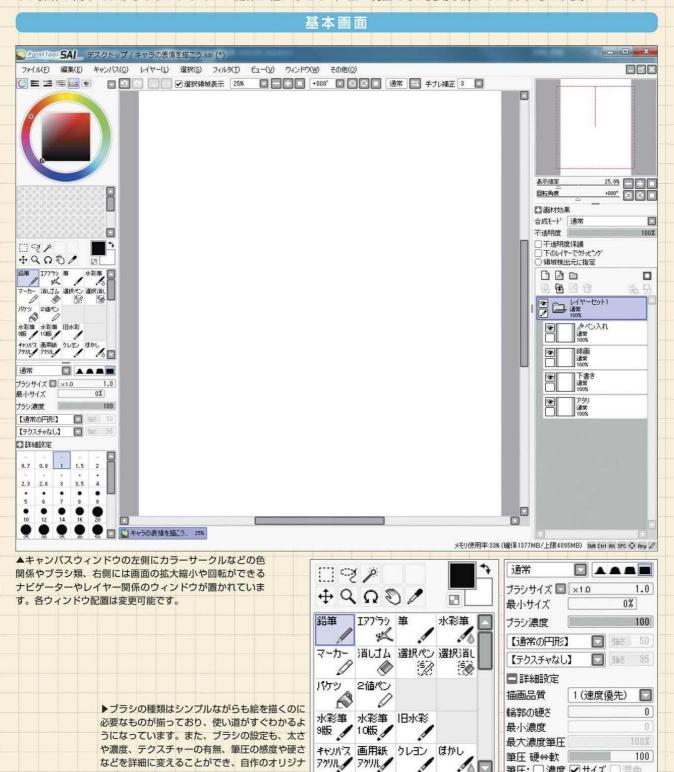
に対応できます。

ペイントツールSAI

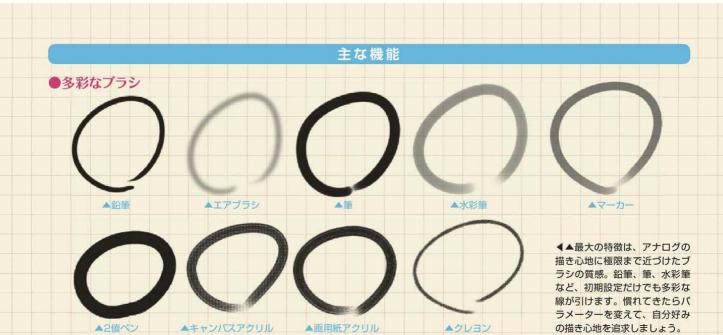
ペイントツールSAIは、SYSTEMAXが開発するペイントツー ルです。ペンタブレットを用いて描くのに適したブラシ機能 や、操作が簡単でわかりやすいデザイン、動作が軽いなどの

特徴を持っています。快適に絵を描くための機能がシンプル にまとまっていて、製品版がリリースされてから数年以上が 経つ現在でも、愛用し続けている人が多い人気ツールです。

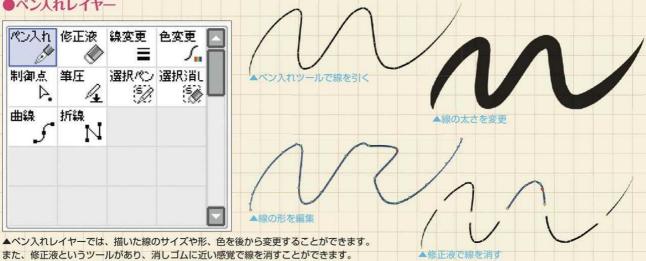
筆圧: □ 濃度 ✔ サイズ □ 混色



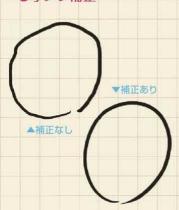
ルブラシをパレットに登録することもできます。



●ペン入れレイヤー



●手ブレ補正



▲フリーハンドで線を引くと線がガ タガタになってしまうときは、ウィ ンドウ上部にある手ブレ補正を設定 すると滑らかな線が引けます。

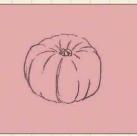
●線画の抽出

新規レイヤー(カラー)(N)



選択(S) フィルタ(I) ビュー(⊻) ウィンド





▲本アナログで描いた線画をパソコン上に取り込みたいときは、「輝度を 透明度に変換」を使えば真っ白な部分を透明にでき、線画だけを取り出す ことができます。



絵を描く手順

『CLIP STUDIO PAINT』も『ペイントツールSAI』も、ツールの特徴は異なるが、絵を描き始めるまでの手順はほぼ共通している。快適に絵を描くために、まず下準備の流れについて覚えよう。

キャンバスの作成

絵を描くにあたって必ず必要となるのがキャンバスの作成と 設定です。イラスト投稿サイトやSNSなど、ウェブ上で公 開することだけを目的とするならキャンバスサイズも解像度 (dpi) もそこまで注意しなくても問題ないのですが、最終的に紙に印刷することを想定している場合は、ウェブよりも高い解像度に設定しておく必要があります。

OCLIP STUDIO PAINT



- ① 作成するキャンパスの用途を選択する。イラストなら一番左の黄色のアイコン、漫画なら左から2番目の紫のアイコンをクリック
- キャンバスのサイズと解像度をプリセットから選択する。ウェブ用なら72dpi、カラーの印刷物なら350dpi、モノクロの印刷物なら600dpiを選択する
- ③ ②のプリセットに当てはまるサイズがなかった場合、直接この欄に 縦横のサイズを入力、もしくは右側のブルダウンメニューから用紙 サイズを選択する
- 4 ②のプリセットに当てはまる解像度 (dpi) がなかった場合、直接この欄に入力、もしくは右側のプルダウンメニューから解像度を選択する

●ペイントツールSAI



- ① キャンバスのサイズと解像度をプリセットから選択する。ウェブ 用はサイズのみで解像度の記載なし(72dpi)、カラーの印刷物な ら350dpiを選択する
- ② ②のプリセットに当てはまるサイズがなかった場合、直接この欄 に縦横のサイズを入力する
- ③ ②のプリセットに当てはまる解像度(dpi)がなかった場合、直接この欄に入力する(※右側のブルダウンメニューは「pixel/inch」を選択)

キャンバスサイズと解像度

この項で上げているdpiは「dots per inch」の略で、解像度の一般的な単位。印刷物に必要な解像度は、パソコンのディスプレイでも綺麗に見える72dpiより高く、カラーなら350dpi、モノクロの漫画であれば600dpiあることが望ましい。キャンバスサイズはpixelよりも、mmやcmで表示したほうが印刷時のサイズが直感的にわかりやすくなる。ただし、解像度が高いとデータも重くなるので、ウェブ上での公開限定なら72dpiでも十分だ。

●印刷物:カラー 350dpi、

モノクロ 600dpi

●ウェブ: 72dpi ~

レイヤーの設定

新規にキャンバスを作成すると、どちらのツールもラスターレ イヤーが1枚設定されます。画像などを扱うときに使用するラ スターレイヤーはベタ塗り、トーン貼りなどに向いていますが、

OCLIP STUDIO PAINT



- (1) ラスターレイヤーを 作成したい場合は「新 規ラスターレイヤー」 アイコンをクリック
- 2 ベクターレイヤーを 作成したい場合は「新 規ベクターレイヤー」 アイコンをクリック
- ③ 任意のレイヤーを右 クリックして「レイ ヤー設定↓→「レイ ヤー名の変更」を選 択、もしくはレイ ヤー名を直接ダブル クリックして名前を 变更

最初の線を描く段階では後から線を編集できるベクターレイ ヤーが向いていることもあります。工程ごとにレイヤーを分け ると作業効率が良くなります。

●ペイントツールSAI



- ① ラスターレイヤーを作 成したい場合は「通常 レイヤーの新規作成」 アイコンをクリック
- ② ベクターレイヤーを作 成したい場合は「ペン入 れレイヤーの新規作成」 アイコンをクリック
- ③ 任意のレイヤーを選 択して画面上部のメ ニューから「レイヤー (L)」→「レイヤー名変 更」を選択、もしくはレ イヤー名を直接ダブル クリックで名前を変更

ブラシを選んで描く

自分好みのブラシを選択して、頭の中にあるイメージを描き進 めていきます。アタリや下描きは鉛筆系のブラシが使いやすそ うなイメージがありますが、人によっては筆や水彩筆のほうが

使い勝手がいい場合もあります。この本では約800点に及ぶ表 情の作例を紹介していますので、自分に合った作例を参考にし ながら描きたいモチーフを探していきましょう。

OCLIP STUDIO PAINT



- (1) ペン、鉛筆、筆、エ アブラシの中から任 意のブラシツールを 選択
- ② サブツールウィンド ウから使用したいブ ラシの種類を選択
- ③ ブラシのサイズ、手 ブレ補正の強さな どを設定して描く

●ペイントツールSAI



- 1 鉛筆、エアブラシ、 筆、水彩筆などの 中から任意のブラ シツールを選択
- (2) サイズ、ブラシ濃 度などを設定して 描く



ブラシ設定と作例

2つのツールともに複数のブラシがあるが、実際にどれを使ったらいいのか迷ってしまう人もいるかもしれない。参考として、本書に参加したイラストレーターの使用ブラシと作例を紹介しよう。

▶完成

CLIP STUDIO PAINT

●濃い鉛筆

ブラシはデフォルトで登録されている鉛筆ブラシの「濃い鉛筆」です。描くときは 全体をぱっと目で見たときのバランスがおかしくならないように、常に別ウィン ドウで全体が見える小さい画像を確認しながら描いています。(荻野アつき)







●厚塗り鉛筆

セルシスが運営している創作活動応援サイト「CLIP」で公式から配布されている「厚塗り鉛筆」(コンテンツID: 1376452)をそのまま使用しています。絵を描くときは、描きたいシーンのアニメーションを脳内で妄想し、その1カットを切り取るようなイメージで描いています。(印カ・オブ・ザ・デッド)





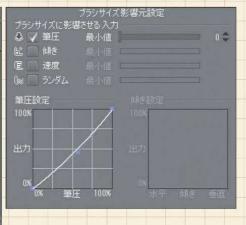


▶完成

●濃い水彩

水彩ブラシの「濃い水彩」の設定を少し弄ったも のを使っています。キャラを描くときは「どうい う感情なのかを解りやすくする」「イメージして





●カブラペン、薄い鉛筆

はじめの大まかなラフは「カブラペン」を、その後 の下書きでは「薄い鉛筆」を、それぞれ設定を少し 変えて使っています。キャラが感情をどう表情に 出すのかをよく考えて、目と眉毛を動かすことを 意識しながら描いています。(あおいサクラ子)



カブラペン 性 **≜●** ツールプロパティ(カプラペン) カプラペン ブラシサイズ 15.0 = 4 アンチェイリアス 手プレ補正 心僧

◇● ツールプロバティ[濃い水彩]





ペイントツールSAI

●水彩筆、鉛筆

ラフは「水彩筆」、本描きは「鉛筆」ブラシで、それぞれ設定をいじっています。アタリは正しい位置へのパーツの配置、下書きは自分の描きたいイメージを掴み取る段階、本描きは絵を魅力的に仕上げようと努力する段階と割りきって考え、最初から完成品に持ち込まないように注意して描いています。(仲間安方)

水彩筆 通常 ブラシサイズ 🔲 🛙 🖈 1.0 8.0 0% 最小サイズ 100 ブラシ濃度 【通常の円形】 598 3歳さ 36 handwriting02 ■ 詳細設定 描画品質 輪郭の硬さ 0 0 最小濃度 最大濃度筆圧 100% 筆圧 硬⇔軟 100 筆圧: 🗸 濃度 🗸 サイズ 🗌 混色



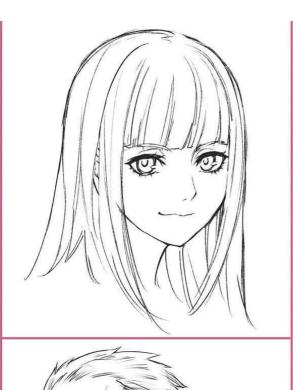
トラフ

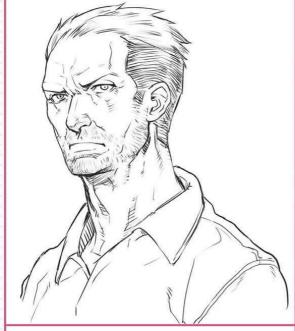
●筆(乗算)

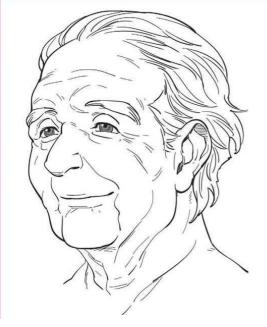
ブラシは「筆」の描画モードを乗算にして設定を調節して使用しています。キャラを描にている際などに越ばないでは、終が担けない。 とにが知るとはながれている。 (かすかず)











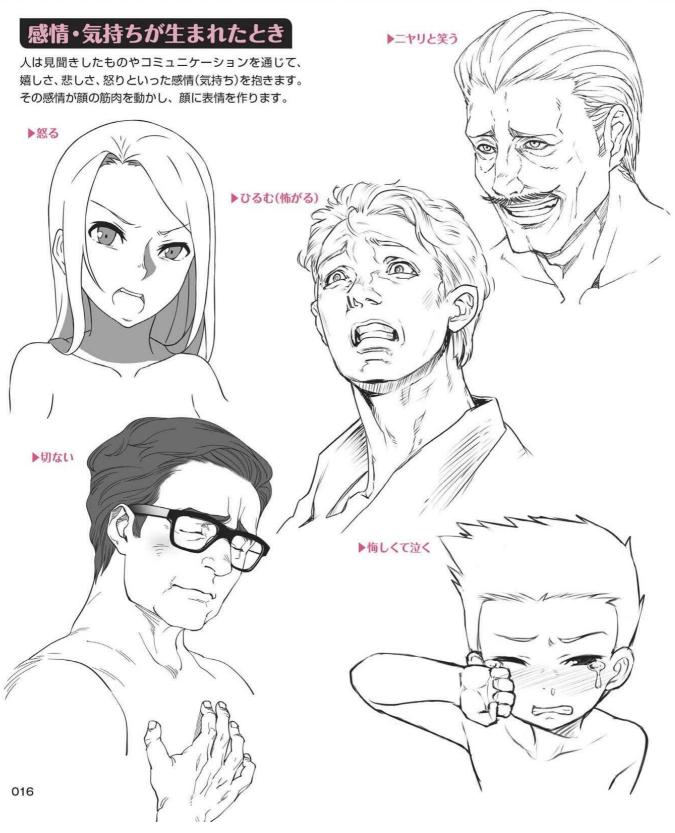
第1章基本編

表情を描くための基礎知識



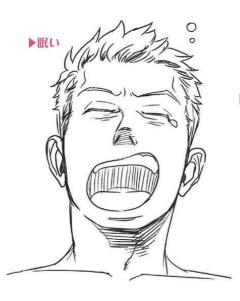
表情ができる瞬間

私たちは日常で様々な表情をするが、それらは基本的に無意識の反応で、自分で意識的に表情を変えることは少ない。表情を描きはじめる前に、どんなときに表情ができるか考えてみよう。



気温や体調の変化

暑さや寒さに対する体の反応や、眠くなる生理現象、病気による体調の変化など、自分の意志や感情とは無関係の体の機能に対しても、無意識のうちに表情は生まれます。





▶寒い



食べ物を口に含んで、噛む、飲むといった動作をする ことで顔の形が変わるほか、味覚によっておいしい、 まずいといった感想が、嬉しい、嫌だといった感情に 繋がり、食事している顔には自然と表情ができます。



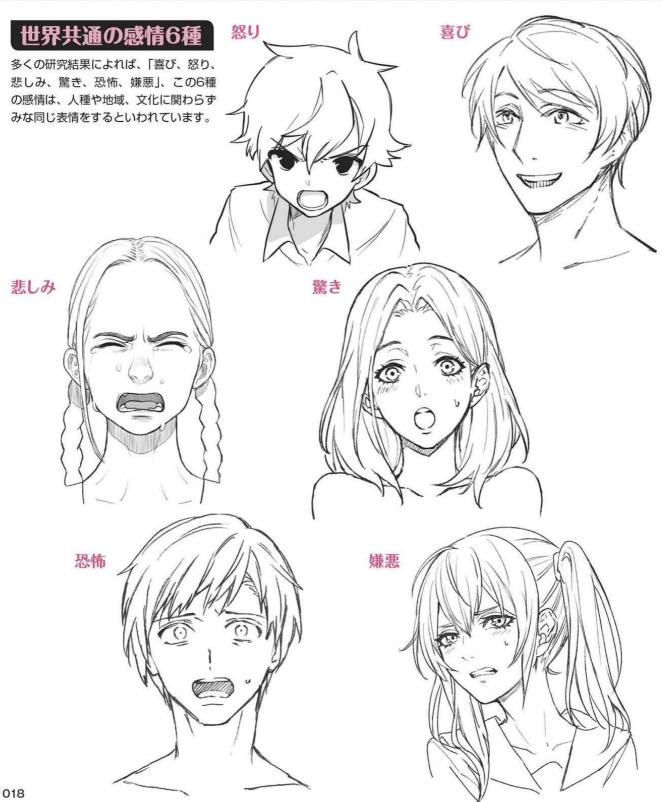


▶暑い



感情の種類

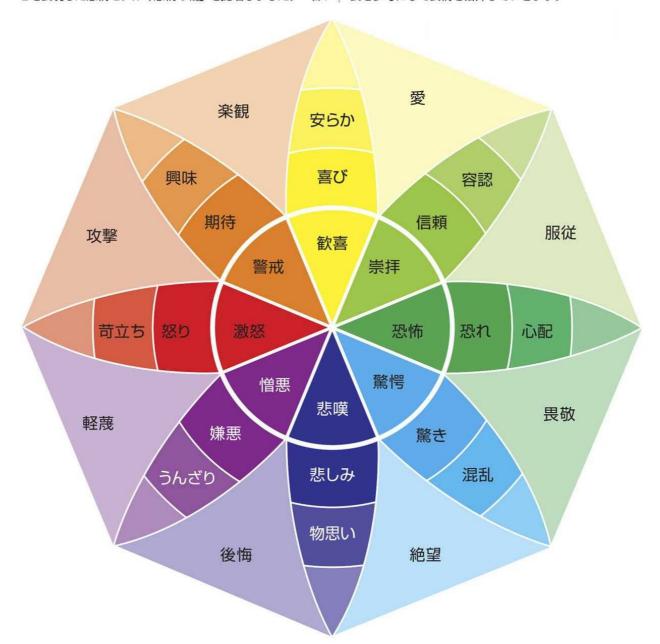
「喜怒哀楽」という言葉があるが、人の感情はそれだけでは表現できないたくさんの種類が存在する。ここでは、生物学や心理学の研究に基づいて大別された感情の分類を紹介しよう。



感情の輪

心理学者のロバート・プルチックは、左ページの6種の感情に「信頼」と「期待」を加え、それぞれの感情の強弱と組み合わせを表現した感情モデル「感情の輪」を提唱しました。一部、

日本人には馴染みが薄い表現があるかもしれませんが、感情 の分類がとてもわかりやすくまとめられおり、本書でもこの 表を参考にして表情を紹介していきます。



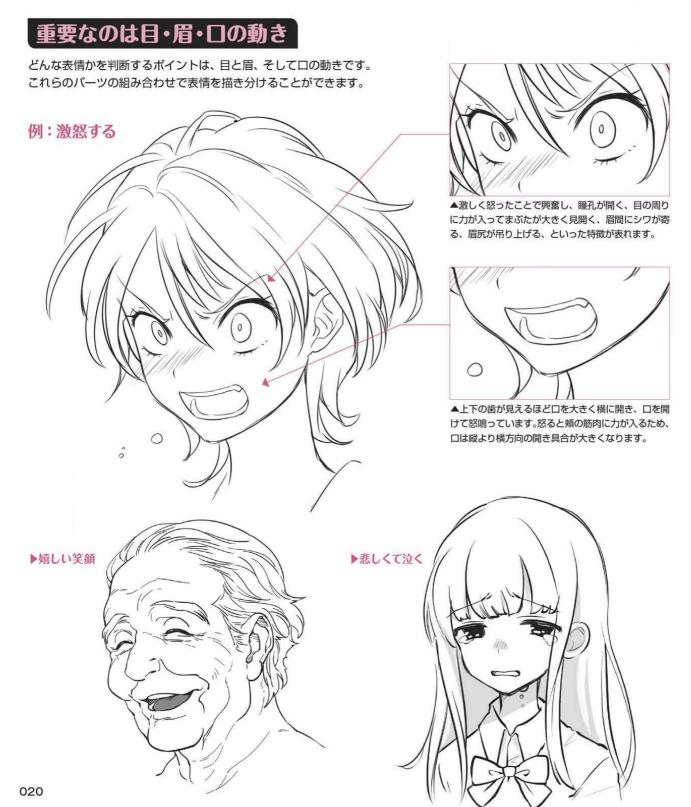
その他の感情を表現する言葉

日本語には感情を表現する言葉がいくつもあり、上述の「感情の輪」 に当てはめるよりもストレートに表情のイメージが湧きやすい言 葉があります。感情を表すボキャブラリーを増やすと、描ける絵 の幅も広がります。 嬉しい、ドキドキする、憧れる、尊敬する 期待する、ワクワクする 信じる、警戒する、怪しむ、照れる、恥じらう 焦る、切ない、胸が苦しい、胸がときめく、心が躍る 悔しい、悔し泣き、すねる、むくれる、嫉妬、憎い…など



表情を作る顔のパーツ

私たちは表情を見てその人がどんな気持ちを抱いているか自然に読み取っているが、どこを見て その判断をしているのだろうか? 表情を作りだし感情を表す顔のパーツについて解説しよう。



目·眉



怒り(P55)



悲しみ (P63)



驚き(P71)



恐怖 (P79)



嫌悪 (P87)



目の特徴は、目を見開く、目を細めるといったまぶたの動き

合わせでできています。眉は、眉頭が上がる・下がる、眉全 と、瞳孔が開く、目をそらすといった瞳の動きの2つの組み 体が上がる、眉間にシワが寄る、といった特徴が表れます。



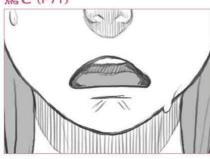
怒り(P55)



悲しみ (P63)



驚き(P71)



恐怖 (P79)



嫌悪 (P87)



口の動きは、口角が上がる、歯を食いしばる、唇を固く結ぶ、 下唇に力が入るなどが挙げられます。上下の唇の形と歯の見立体感が増します。

せ方が重要になります。下唇の下端を線で描き加えると唇の

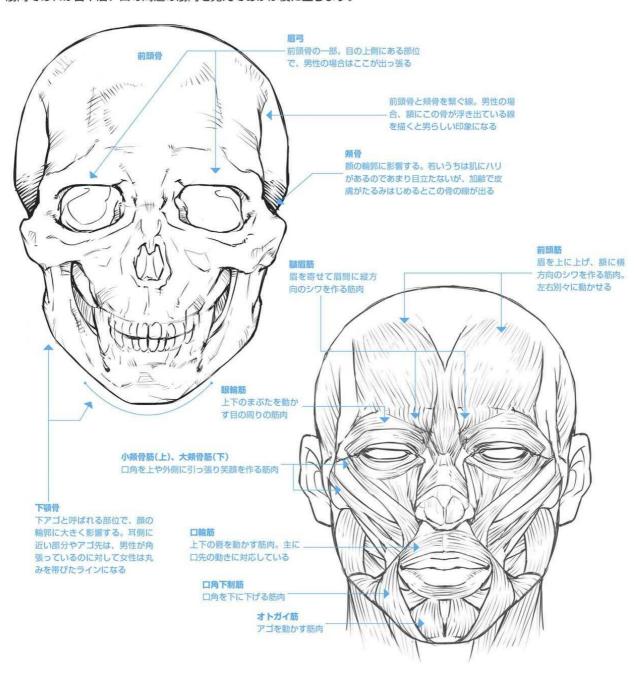


表情に関わる骨と筋肉

笑うとできる頬のシワや怒ったときの眉間のシワなど、顔に表れる線は皮膚の下にある骨や筋肉が影響している。多くの顔の骨と筋肉の中から、表情に関わる部位をピックアップして解説する。

骨と筋肉の顔に表れる部位

顔の骨と筋肉は人体の中でも特に複雑な形状をしていますが、表情を描くだけならすべての部位を覚える必要はありません。骨であれば頬骨と下あで、筋肉であれば目や眉、口の周辺の筋肉を覚えておけば役に立ちます。



表情と筋肉の動き





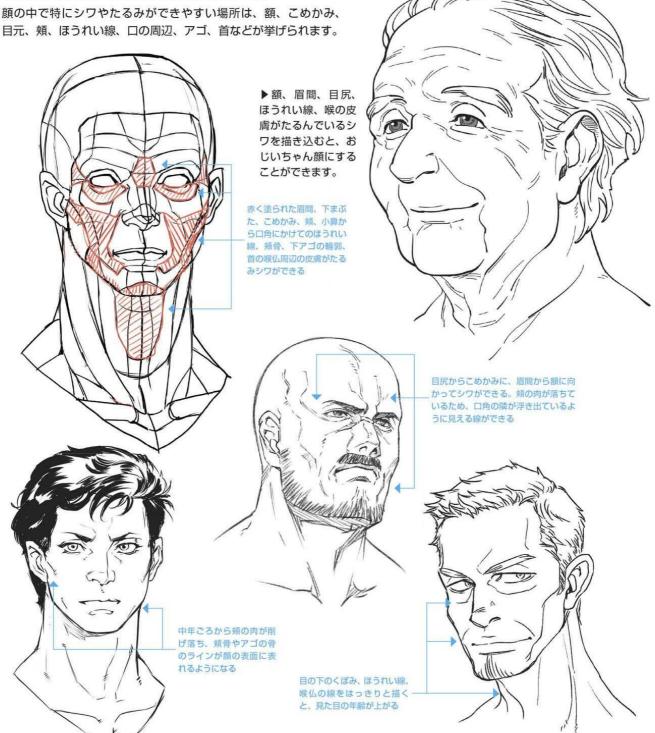
024

年齢と顔のシワ

人間の顔は、年齢とともに肌の張りがなくなり、筋肉も衰えてシワやたるみができるようにな る。積み重ねた歳月を感じさせる表情を描くために、顔のシワができるポイントを押さえよう。

シワやたるみができる場所

顔の中で特にシワやたるみができやすい場所は、額、こめかみ、

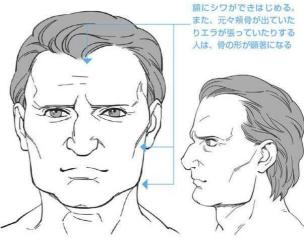


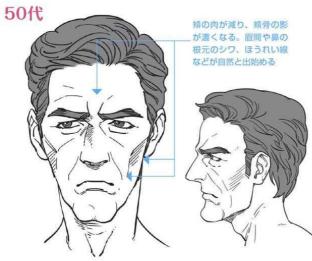
中年以降の顔つき

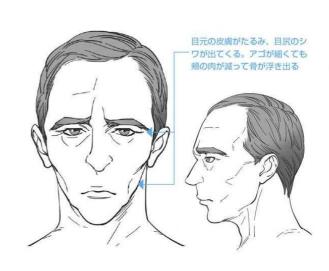
30代前後から皮膚や筋肉の老化が始まります。個人差はありますが、30代後半~40代になると目元や 類にその兆しが表れ始め、50代でさらに顕著に、60代を超えると顔の皮膚全体が大きく垂れ下がります。

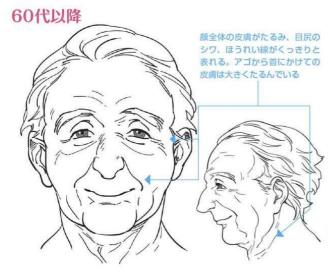
30代後半~40代

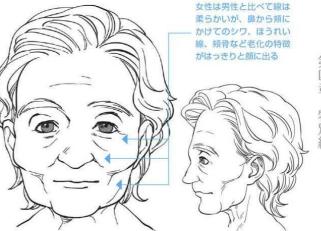












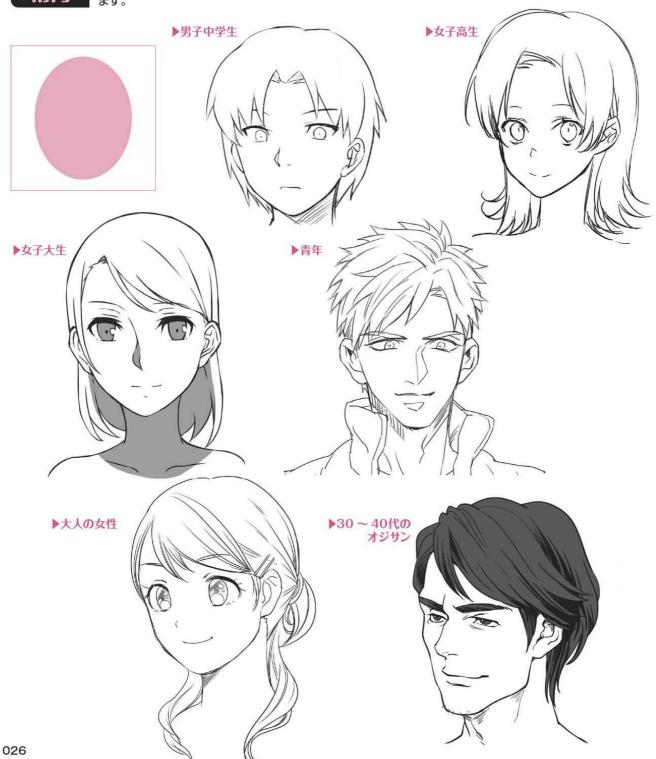


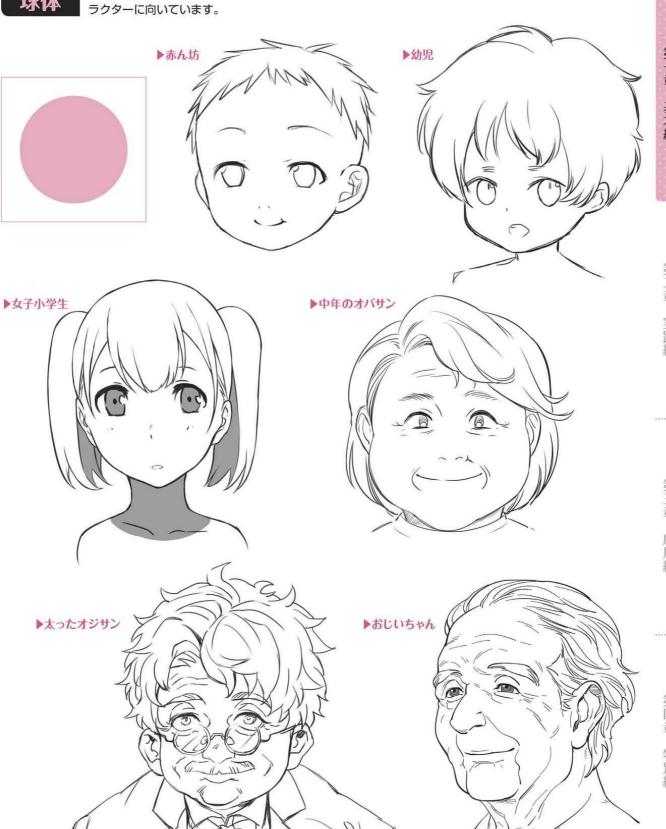
様々な輪郭の形

顔を描くとき、アタリの形状を変えると、老若男女問わず様々なキャラクターを描くことができる。この項を参考に、自分が描きたいキャラクターがどのタイプの輪郭か考えてみよう。

楕円

たまごのような楕円状の輪郭は、若者や中年までの男女など標準的なキャラクターの顔を描くのに向いています。

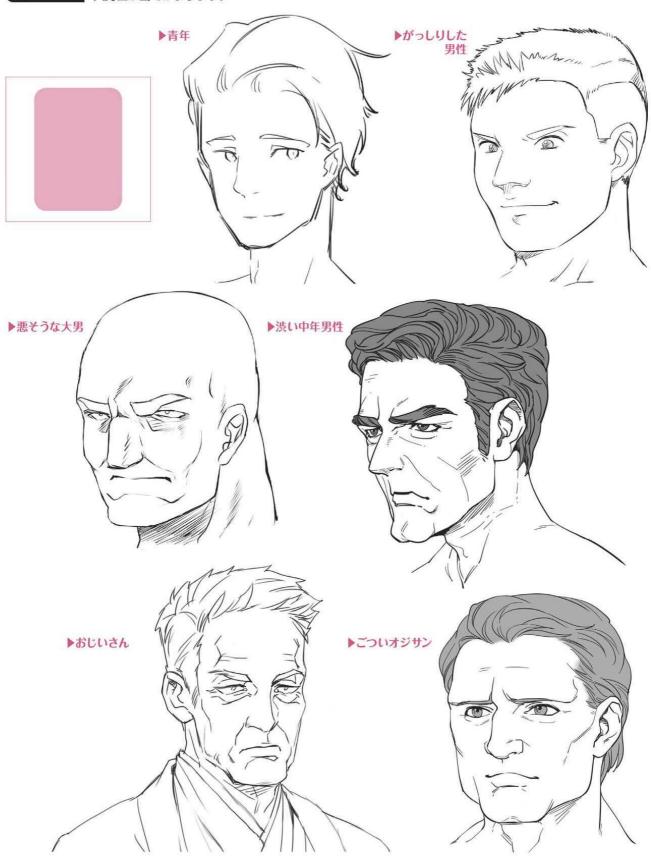




球体状の輪郭は、未成熟な赤ん坊や幼児のほか、ふくよかな人、おじいちゃんといった丸っこい顔つきのキャ

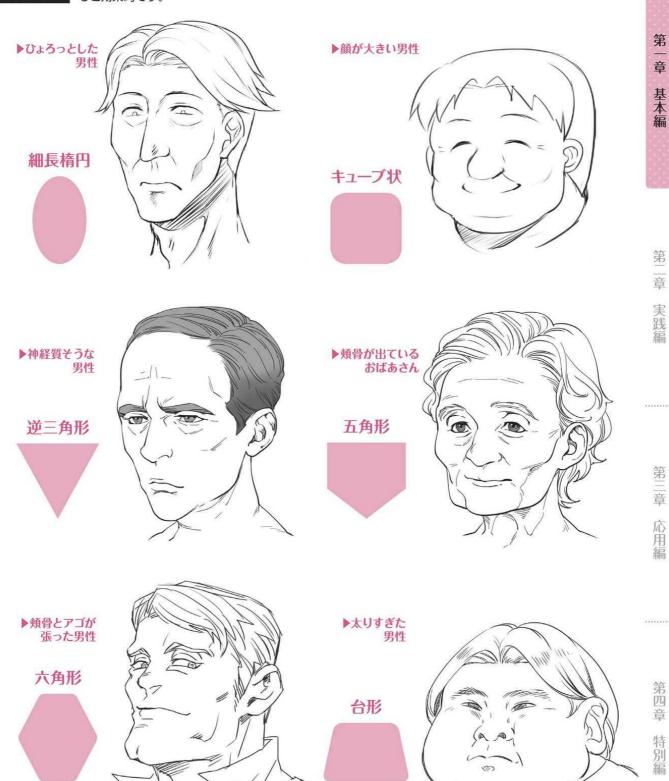
長四角

長四角の輪郭は、骨が角張ったゴツゴツした体格のキャラクターを描くのに向いています。多くの場合、成 人男性が当てはまります。





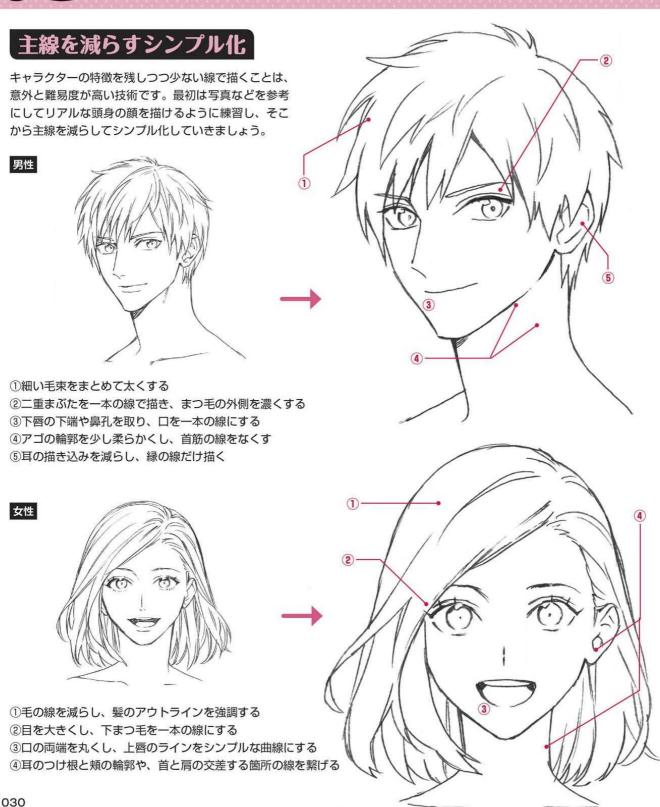
個性的なキャラクターを描きたいときは、逆三角形や台形など、普通では使わないような特殊な輪郭を用いると効果的です。

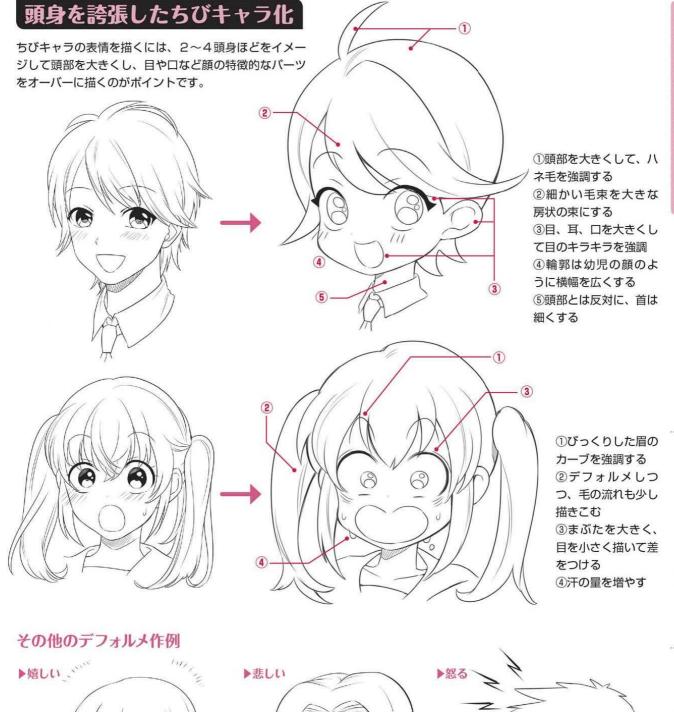




漫画的な線のデフォルメ

人の顔や表情を自分なりの絵で表現するには、実物の特徴を捉えて「簡略化」や「誇張」をするデフォルメの技術が欠かせない。実際に描き始める前に、デフォルメ表現について考えてみよう。





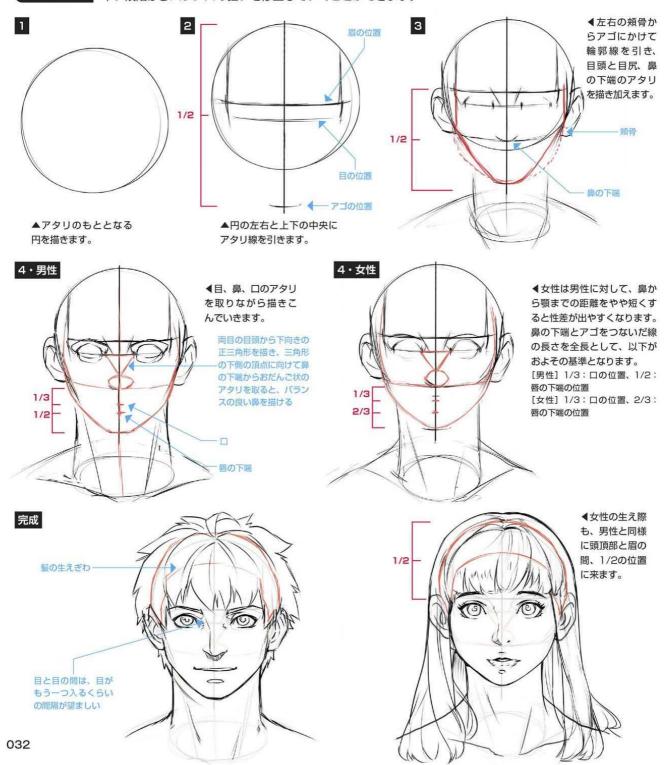


顔のアタリの取り方

複雑なパーツが多い顔を描くには、ガイドラインとなるアタリの線を引くとバランスが取りやすい。正面、斜め、フカン、アオリ、横、後ろ向きなど、様々な角度から顔を描くコツを覚えよう。

正面

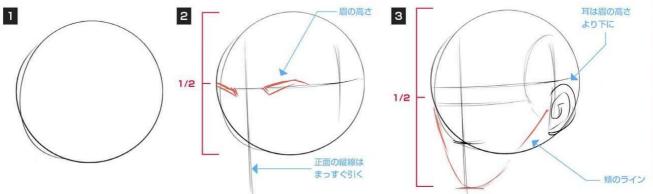
目鼻や口の位置が把握しやすい分、ちょっとしたズレも目立ちやすい正面顔。アタリをうまく活用すれば、 早い段階からバランスの狂いを修正していくことができます。



033

斜め

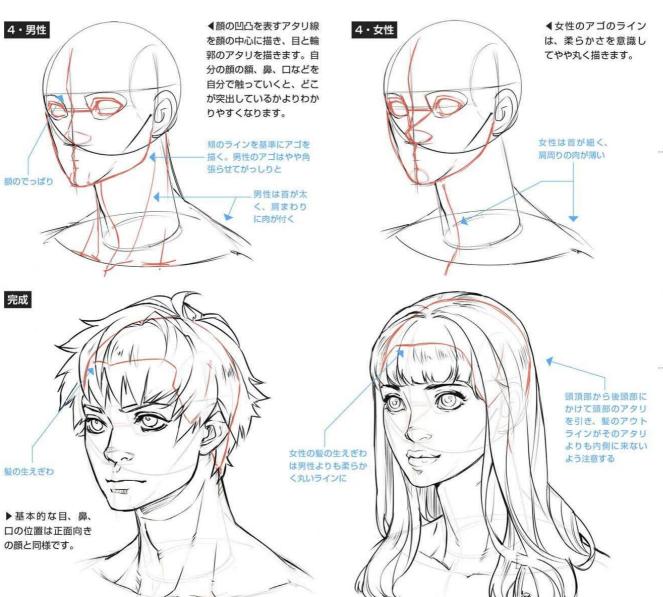
斜め正面向きは、顔の立体感が出るので見栄えのいい構図です。ただし、目の形が左右で違うなど各パーツの形状が変わるので、顔の中心線の位置を常に意識してバランスを取ることを心がけましょう。



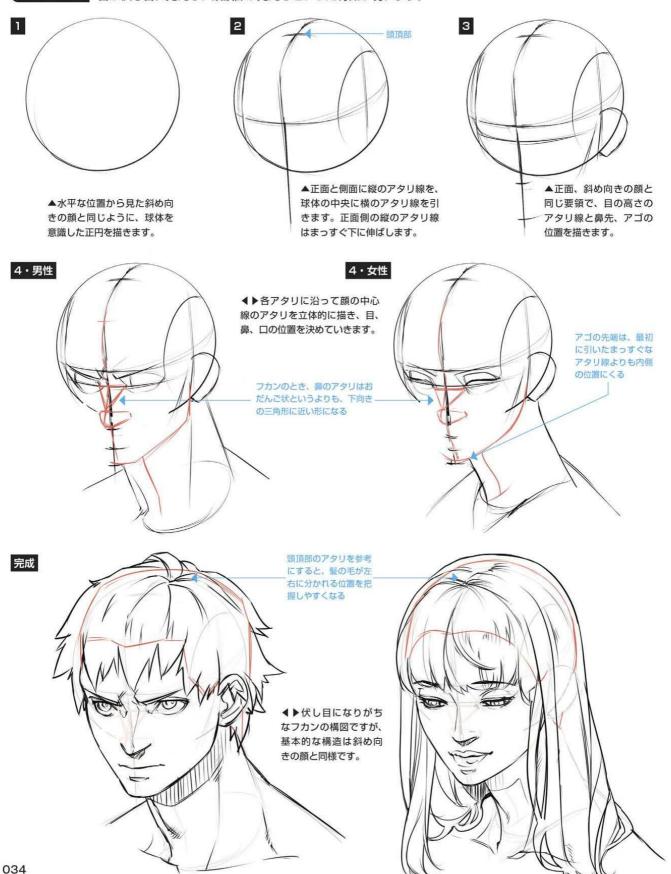
▲正面向きと同じく、正円状のアタリを描きます。二次元的な円ではなく、球体を意識します。

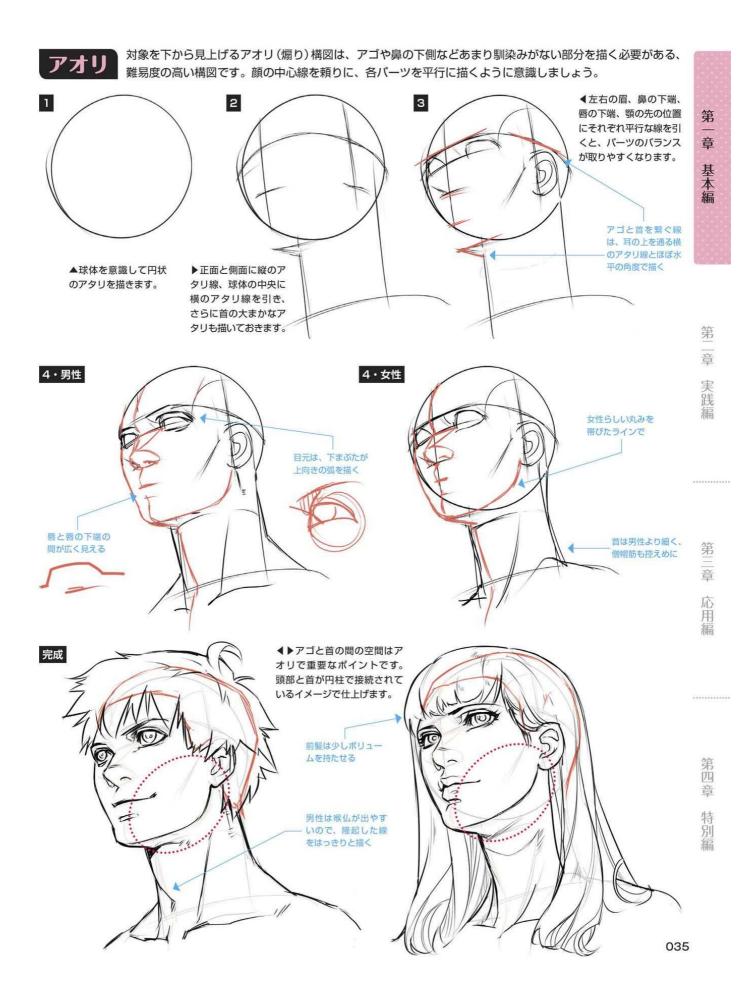
▲顔の向きを決定するため、正面と側面に 縦のアタリ線を引きます。その後、球体を 2等分する横方向のアタリ線を引きます。

▲横線の少し下に目の高さのアタリ線を引きます。 目の高さを中央として、頭頂部までの距離と同じだ け下側に引き延ばした位置がアゴの下端になります。



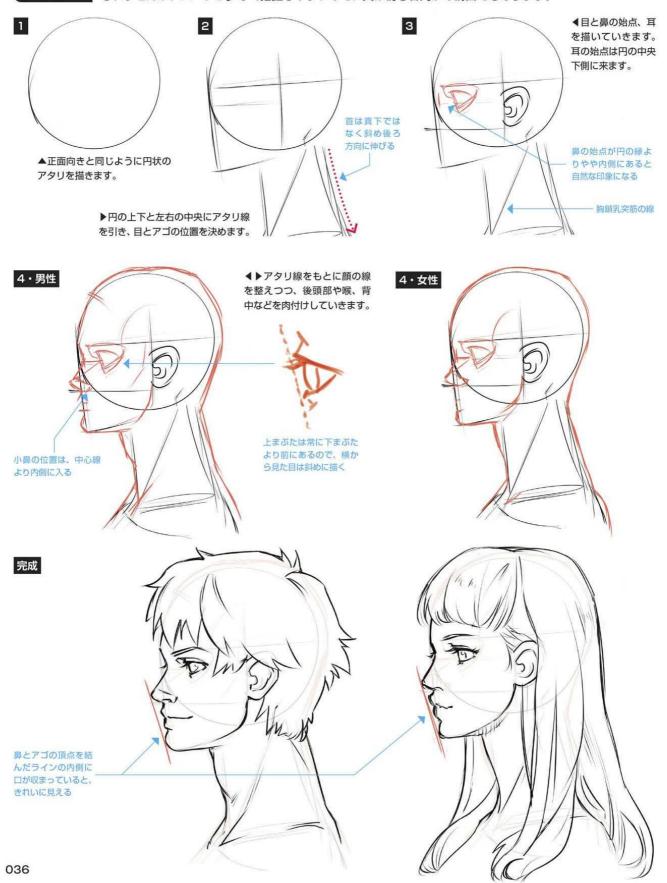
フカン (俯瞰) は対象を上から見下ろした構図。水平な位置から見た顔に比べて、口や鼻先が下向きになる、目が伏し目に見える、頭頂部が見えるといった特徴が現れます。

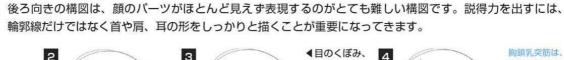


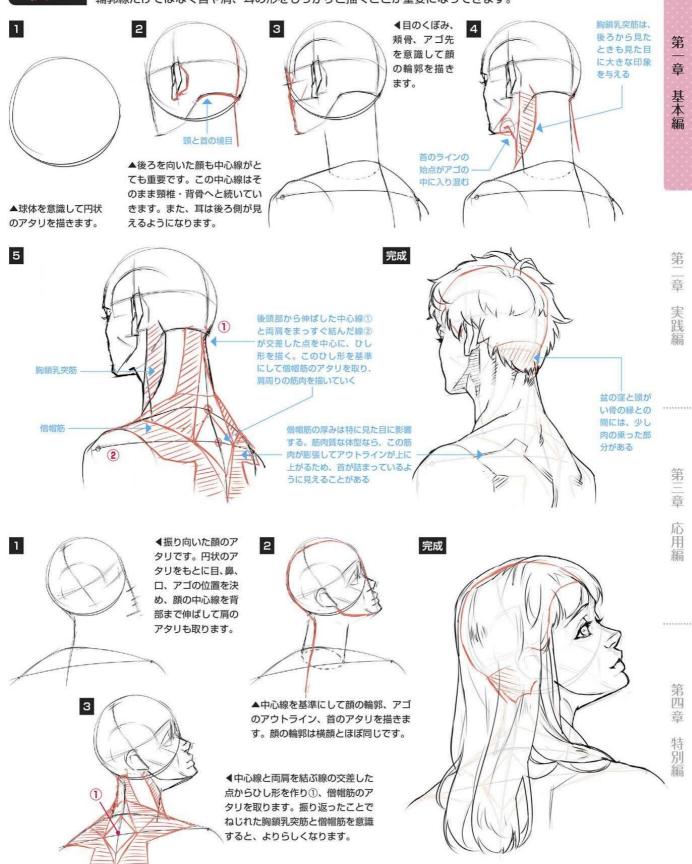


横

真横から見た構図で重要なポイントは、鼻と口の位置や目の形です。描きなれないうちは難しく感じるかも しれませんが、パーツが少なく把握しやすいので、実は初心者向けの構図でもあります。





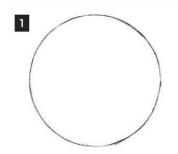




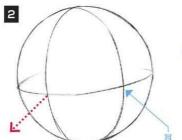
様々な顔の描き方

アタリは顔を描くための重要なツールだが、基準とする線の位置は個人によって異なり、正解は 存在しない。ここでは、年代や性別、タッチの異なる作例をいくつかピックアップして紹介する。

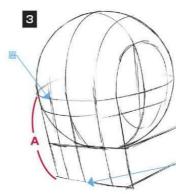
男性:20歳前後



▲頭部の基礎となる正円を描きます。 デジタルなら楽に描けますが、フリー ハンドで描くのもいい練習になります。



▲顔の方向を決める縦の中 心線と、耳の位置を決める 横のアタリ線を描きます。



◆鼻や目、輪郭のアタリを描きます。Aの線を長くすると面長、短くすると丸顔になります。男性の場合は女性に比べAを長めにするとより男性的になります。

アゴ



◀輪郭に合わせて目鼻口などを描きます。男性は直線的で、丸みの弱い目鼻立ちになります。

アゴの先端を少し平らに して骨が角張った印象に



▲細部を微調整して完成です。1から3の基礎の工程はフリーハンドなので、どこかで歪みが発生しやすくなります。その線に引っぱられすぎると完成状態も歪んでしまうので、常に自分が良いと思う形になるよう調整してください。

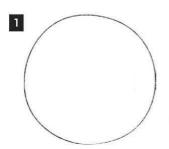
5

▶頭の形に合わせて 髪を描いていきます。 つむじがどこにある か位置を決めて意識 しながら描くと、髪 の毛の流れが描きや すくなります。

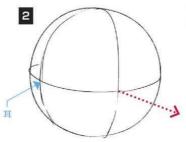


別編

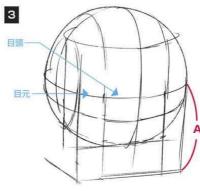
女性:10代後半



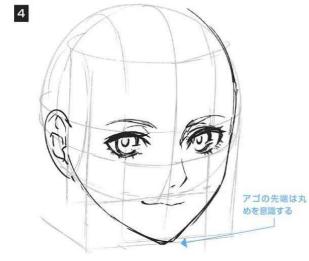
▲正円を描きます。女性であって も最初のアタリ線は同じ形です。



▲縦方向のアタリ線で顔の正面、 側面の方向を、横のアタリ線で耳 の位置を決めます。



■球体の中央、目の高さの線から下側にブロック状のアタリ線を描き、鼻を描き、みないではいる。 輪郭のアタリを描いていきます。女性の場合、Aの線らし大人のすると少女と大人の女性になります。



▲輪郭に合わせて目鼻口などを描きます。女性は丸みのある目鼻立ちにします。

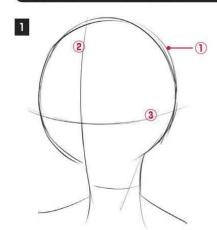


◆頭の形に合わせて髪を描いていきます。女性、 男性とも薄毛に見えない よう、毛のボリュームを 増すように意識します。

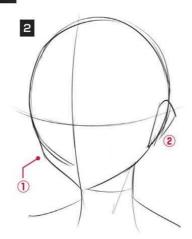


▲髪や目鼻の微調整、頬の輪郭を丸くするなどをして完成です。目を大きくすると年齢が下がり、眉尻を下げると柔和な印象になります。

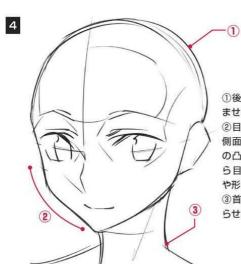
女の子:ファンタジー風



- ①輪郭の元になる円を描きます。
- ②顔の中心、左右の向きを決める線。
- ③目の位置、顔の上下の向きを決める線。



- ①縦のガイド線を基準に輪郭を描きます。 ②耳は目線の高さと同じくらいの位置に。
- 2
- ①横のガイド線を中心に目を描きます。
- ②縦のガイド線を参考に鼻と口の位置を決めます。



①後頭部を少し膨らませると自然に。

②目のくぼみや額の側面など、実際の顔の凸凹を意識しながら目、鼻、口の位置や形を調整します。 ③首は軽く内側に反

らせます。



髪は輪郭に近すぎ てべったりしない よう、ボリューム を付けて描く

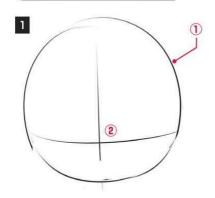
5

▶頭部のアタリを参考に髪を描くほか、目の瞳孔を描くな ど各パーツを整えていきます。 ②側頭部にファンタジー風の角や尖った耳を描き足しました。この絵では最後でしたが、アクセサリーやパーツなどは描きやすい段階で足すのをおすすめします。 ※実物の顔への理解を深めるほど、様々な角度や絵柄、アレンジのパリエーションなど、一歩進んだ描き方に応用できるようになります。

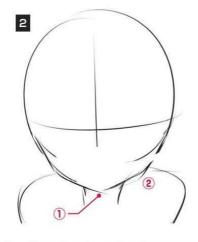
①前髪や後ろ髪など、各部分を整えます。

040

女の子:泣き顔

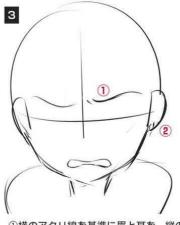


①頭部の目安になる円を描きます。 ②十字のアタリ線を引いて顔の方向を決めま す。ここでは正面、ややフカンにしました。



①アゴ先の位置を決め、輪郭を描いていきます。 ②この段階で、おおまかな首と肩の位置も決めます。

完成



①横のアタリ線を基準に眉と耳を、縦のア タリ線を基準に口を描きます。

②耳は目と同じくらいの高さを意識します。





①横のアタリ線上に目を描きます。目をぎゅっと閉 じかけているので上まぶたが下がり、下まぶたは上 向きの弧を描いています。

②泣き顔の少女なので、鼻孔が開き気味になるよう に鼻を描きます。

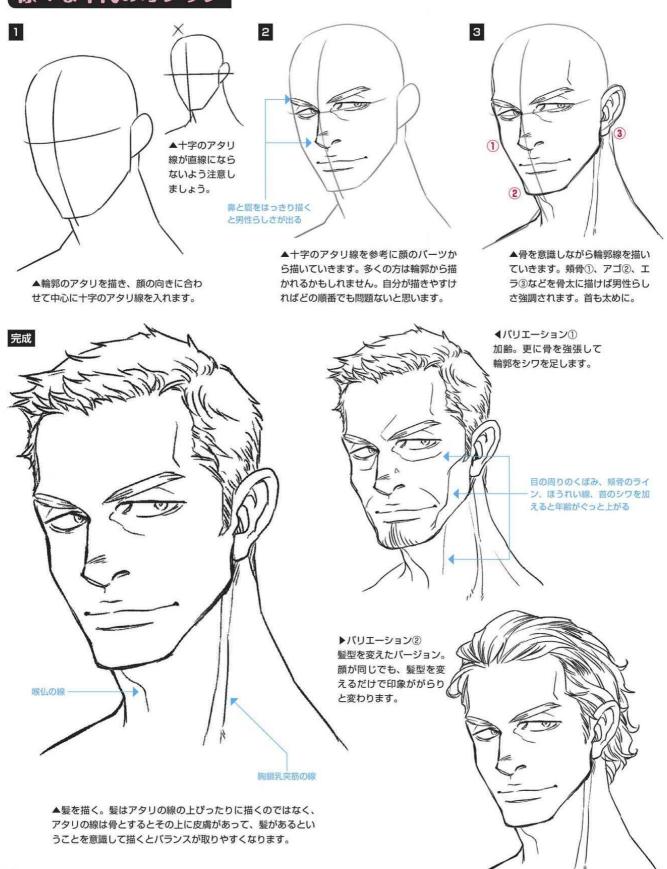




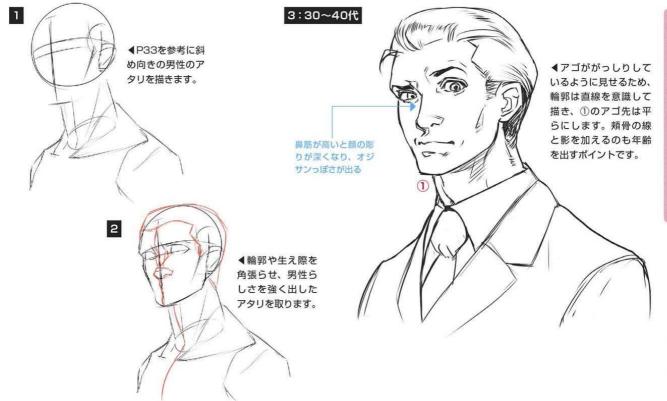
▲頭部、髪、肩などの不要なアタリ線を消しつつ、各部位の位置 を調整しながら描きこんでいきます。最後に紅潮を表現する目の 下の斜線や涙などを足し、泣いている表情を仕上げて完成です。

①大まかな髪のシルエットを描いていきます。 ②頭部よりもやや余裕をもって離れた位置から、 ボリュームを出しつつ髪の形を決めていきます。

様々な年代のオジサン











①吊り目な人でも、高齢になると皮膚がたるんで目尻が下がります。 ②口の周りの無精ひげは、アゴの角張った立体感に沿うように意識 して入れると説得力がぐっと増します。

③加齢によるアゴの印象の違いはとても重要なので、アゴと首の間 の肉がややたるんできた様子を描くようにします。



①加齢と共に肌の張りが失われ、動きの多い目元や口元、おでこなどには細かいシワが目立つようになります。 ②咽頭部には、喉仏を挟むように2本の隆起が特徴的に表れてきます。壮年以降のオジサンを描く場合、アゴから②の隆起を中心に首の表情を描くと、"らしさ"が出ます。

Column-01

キャラクターの性格と表情

性格や今どんな感情を抱いているかを想像しています。 例えば、つり目で表情があまり変わらない人は「クール・ 冷静」、たれ目で笑っているように見える人は「明るい、 話しやすそう」といったイメージを抱きます。この判断基 接している感情の要素を表情に盛り込めば、多彩なキャ 準はあくまで自分から見た一方的なイメージですが、創

私たちは人の顔を見たとき、無意識のうちにその人の作においてはそれらの一般的な人が感じる要素を組み合 わせることで、キャラクターの性格や感情の振れ幅、人 生経験などを表現しています。

> 全世界共通の6つの感情をはじめ、私たちが日常的に ラクターを描き分けることができるようになります。



自然と口角が上がり、目がぱっちり開いている人 は、いつも笑顔に見えてポジティブな印象を受け る。反面落ち込んでいるのは気づかれにくい



切れ長の目と自信ありげな口元など、スタイリッ シュな要素を持っている。ただし、顔つきがきつ めで、怒っているように見えることも



伏し目で下を向き口角が下がっていると落ち込ん でいるように見え、暗い印象を受ける。笑みも寂 しげであるなど、感情の起伏も乏しい



目元が笑っていないと嘘をついているように見え、 人を騙しそうな印象を起こさせる。表情をいちい ちオーバーにすると、嘘くささが増す







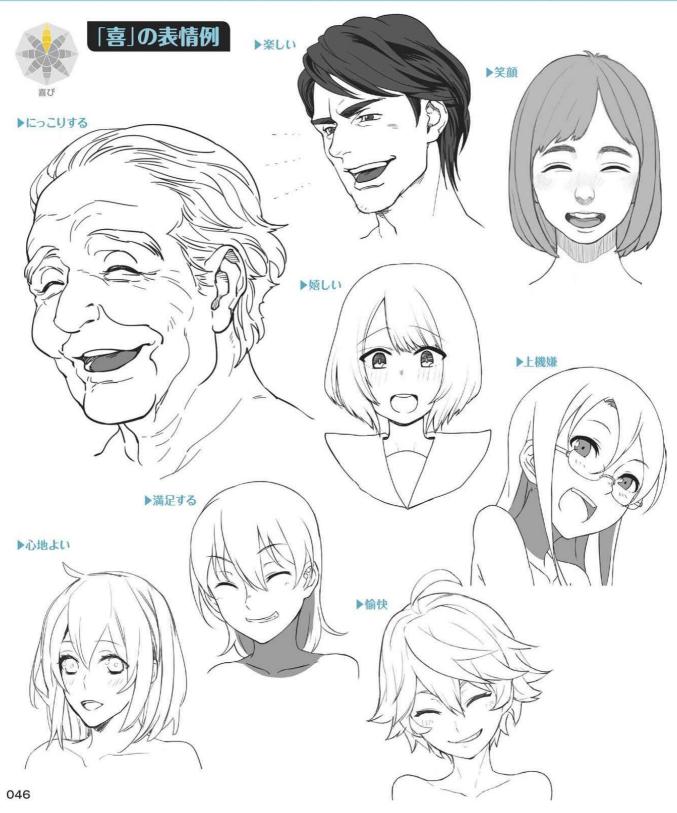
第2章実践編

6種の基本感情の描き方



「喜」の表情を描こう

「喜」の感情から生まれる表情は、嬉しい、楽しい、笑顔、といった明るくポジティブなものばかり。 自然体が笑顔であるなど、イラストや漫画でも描く機会が多い基礎中の基礎とも呼べる表情だ。





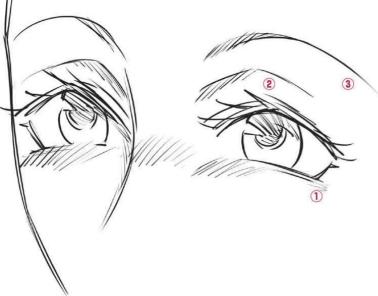
「喜」を表現する要素

目・眉

眼輪筋の下側が収縮して下まぶたが上がり、目が細くなります ①。一方で、上まぶたは動きません②。また、眉尻が下がります③。



◆お年寄りは顔中のシワがたるんでいるので、目尻のシワや涙袋のふくらみが目立ちます。



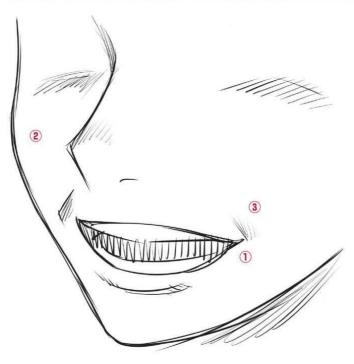
▶ 眉を目よりもずっと高い位置に離して描くと、穏やかで楽しげな印象になります。



囲気が出ます。

口元

口輪筋に繋がっている大頬骨筋が収縮して唇が耳に向かって引っ張られ、口角が上がります①。頬が盛り上がり②、口の端近くにくぼみができます③。



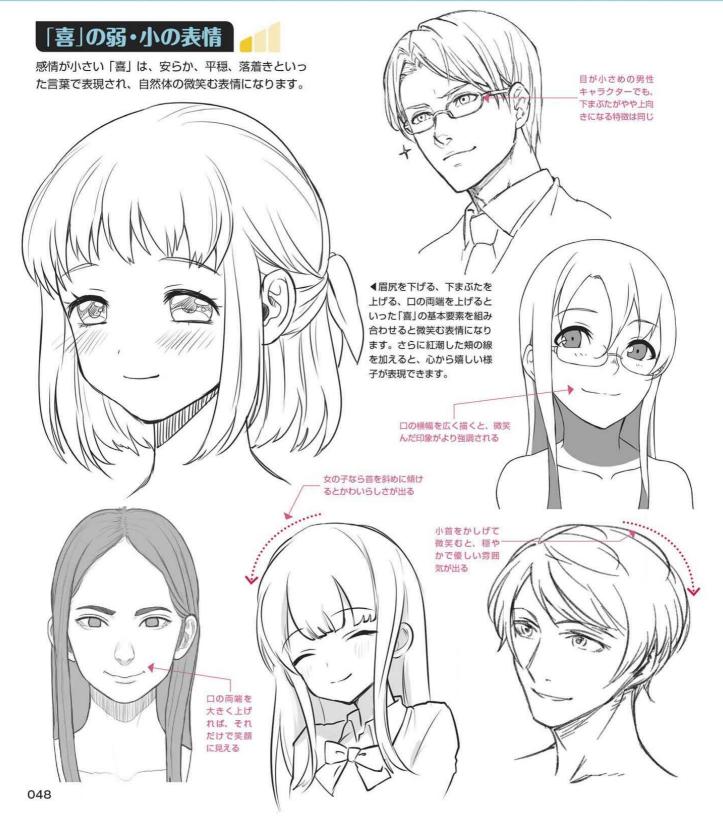
▶無表情で目を閉じるとまつ毛は下向きになりますが、 笑顔の場合は上向きになります。

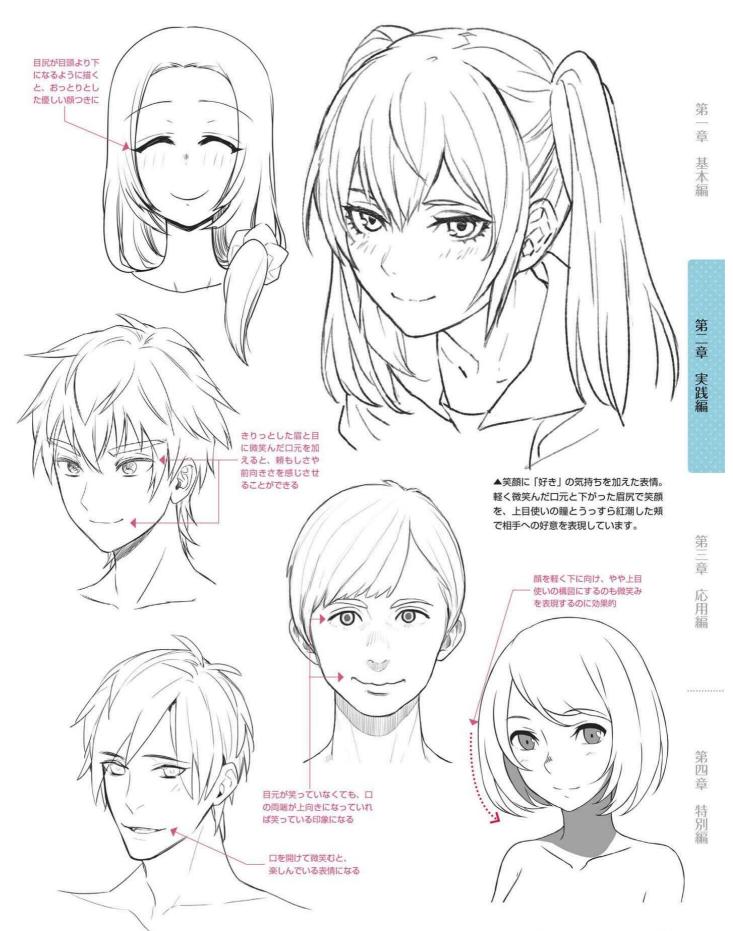


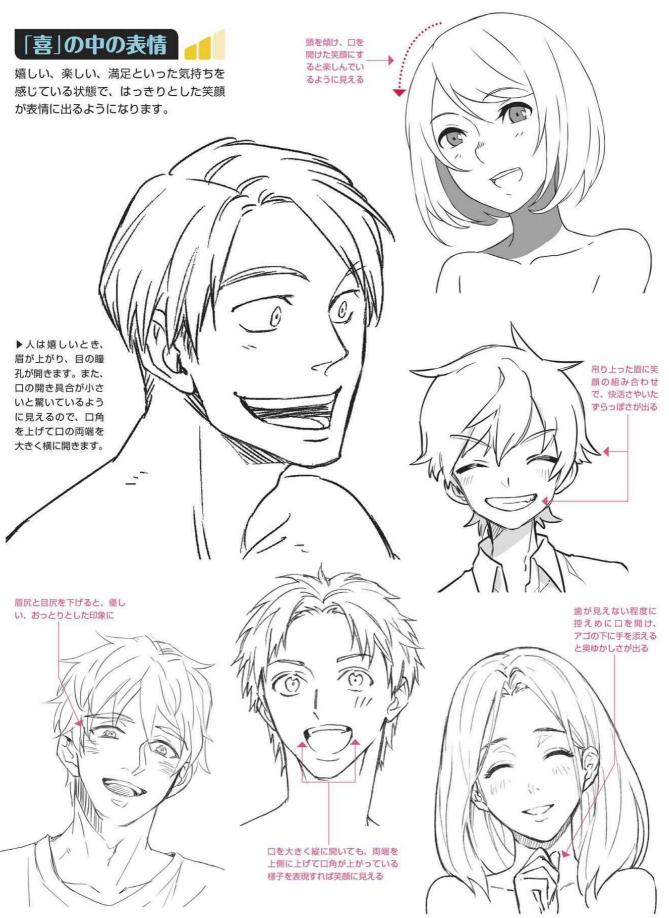


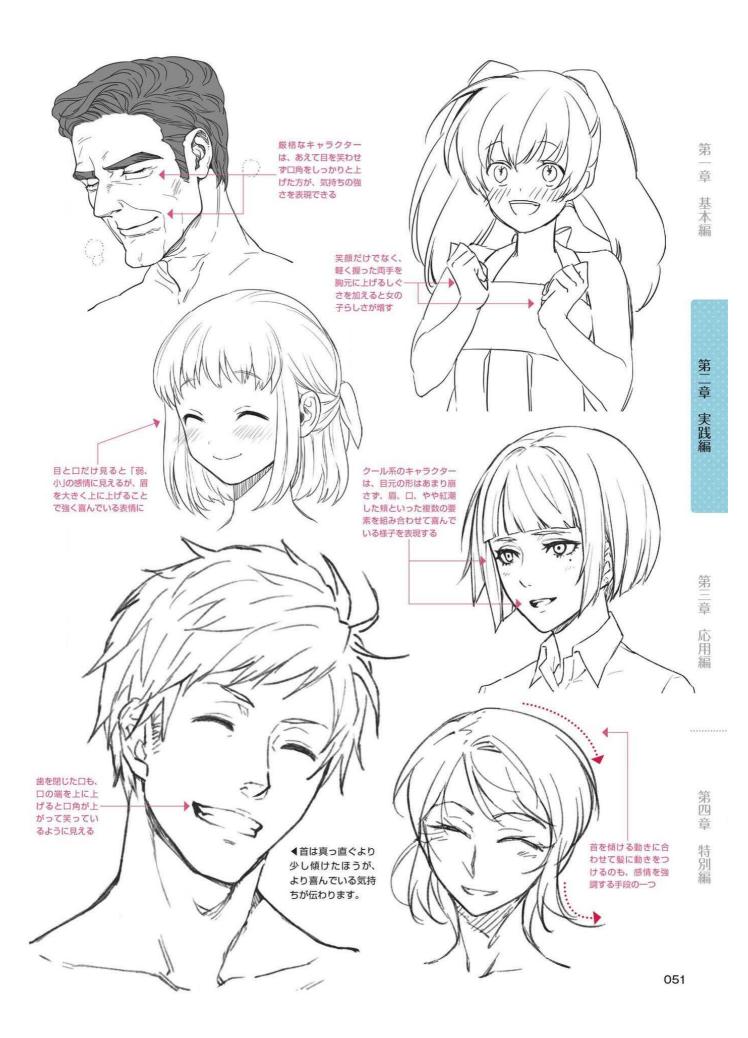
「喜」の強弱、大小を表現しよう

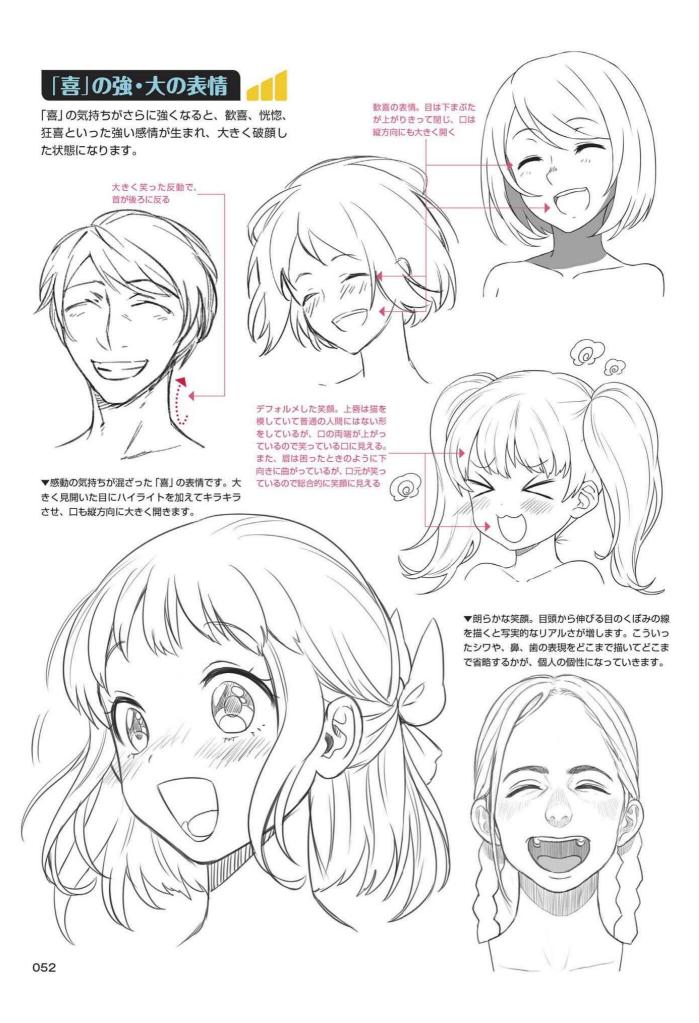
感情には強弱や大小の差があり、中でも「喜」の感情は、見た目でわかりやすい上に強弱の見分けもつきやすく、表情の描き分けを練習するにはうってつけだ。様々な「喜」の表情を描いてみよう。

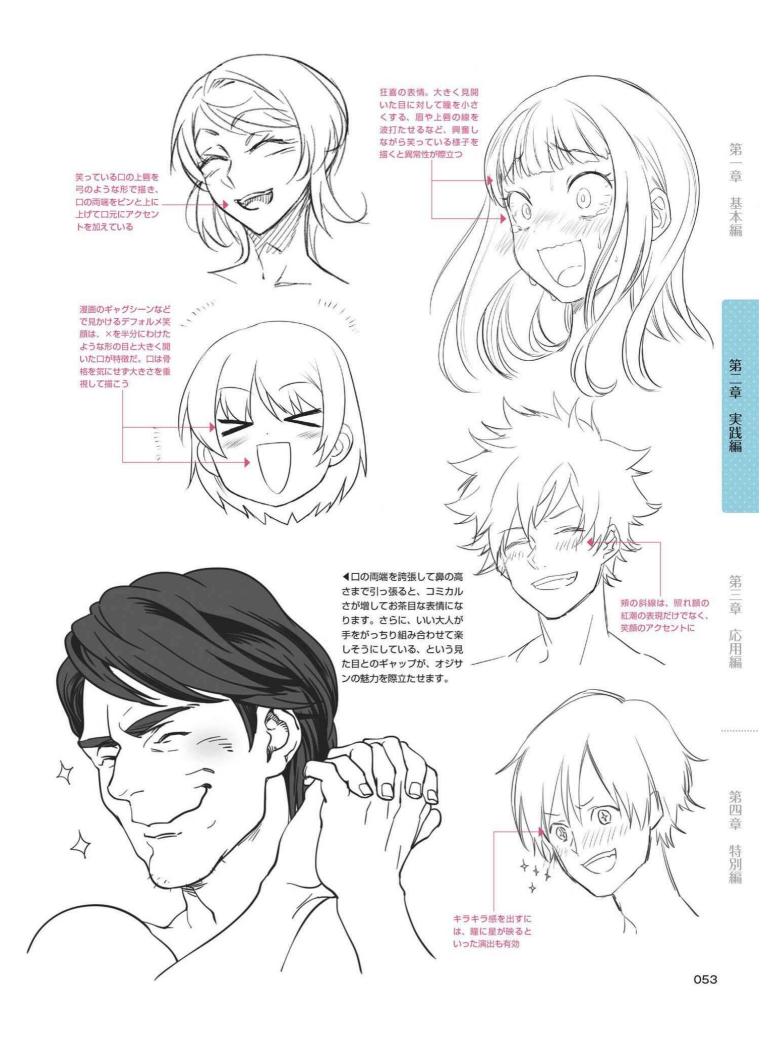








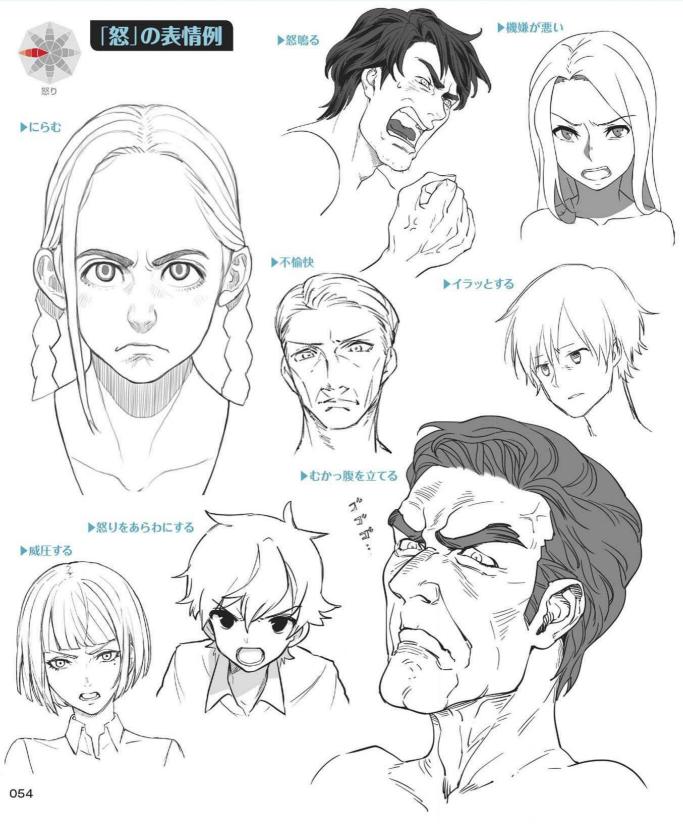






「怒」の表情を描こう

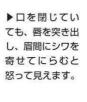
「怒」は、身体などの有形のものや、名誉などの無形のものが、脅かされたときに生じる感情である。 怒りの感情がピークのときに表れる顔は、見るものに大きなインパクトを与える重要な表情だ。



「怒」を表現する要素

目・眉

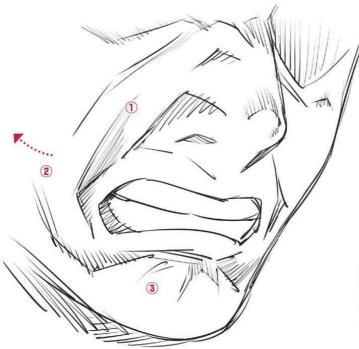
眉頭が下がり目と眉の距離が近づきます①。同時に、目が見開かれ上まぶた に黒目がかかります②。また、下まぶたが引きつってまっすぐになります③。



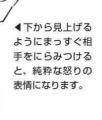


口元

上唇挙筋が収縮し上唇がつり上がります①。下唇は、笑筋によって水平方向に引っ張られ②、下唇下制筋により下げられ突き出した形になります③。



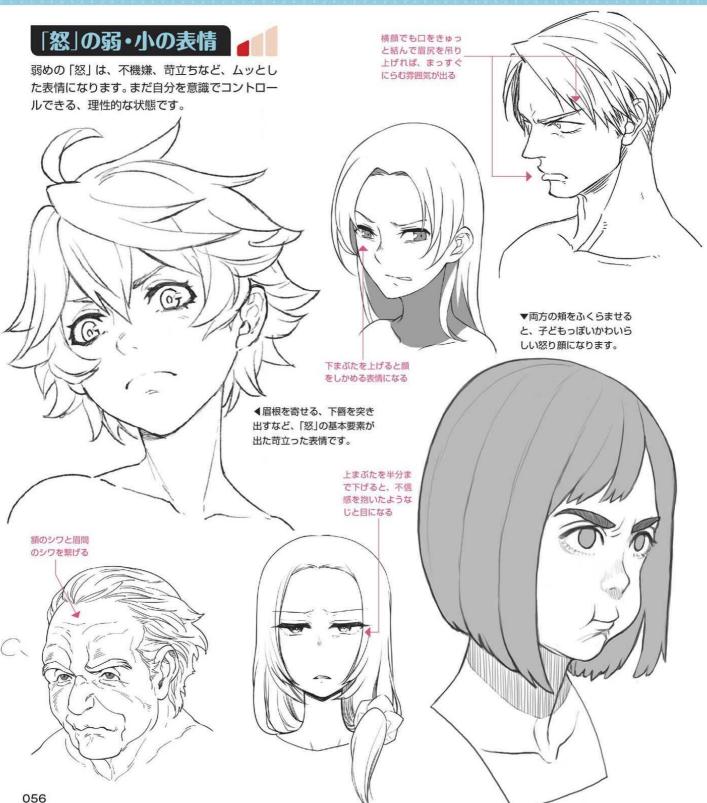
▶黒目を小さくしたり肩をいからせたりすることによって、怒りの度合いを強めることができます。

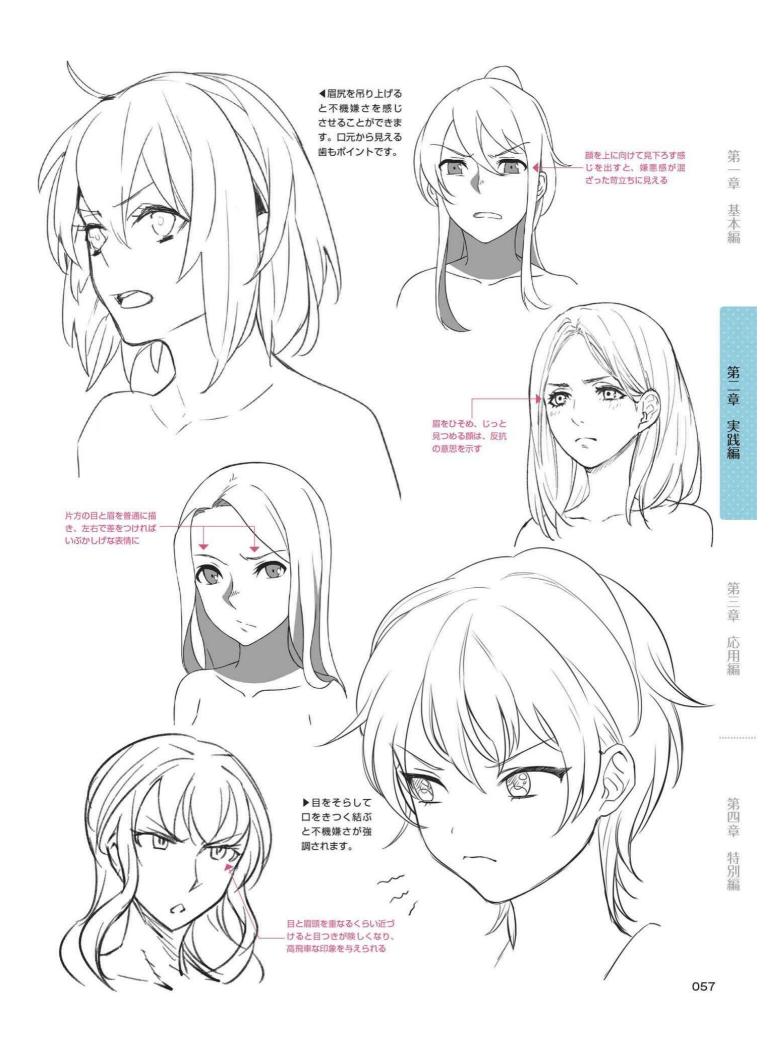


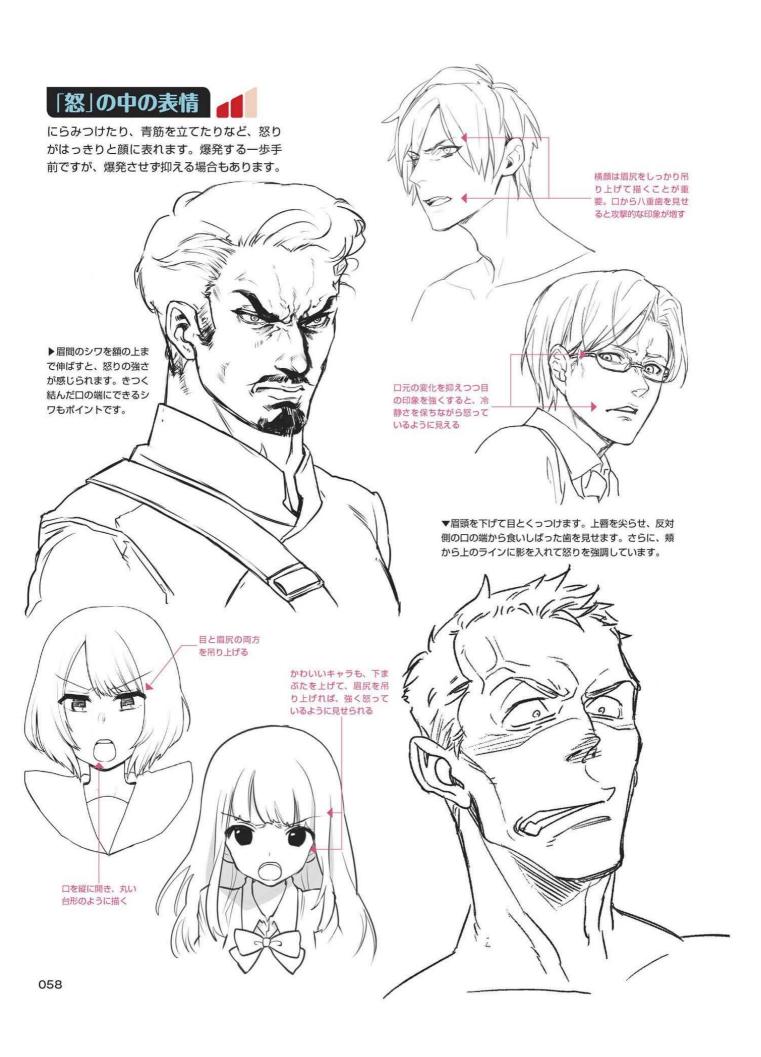


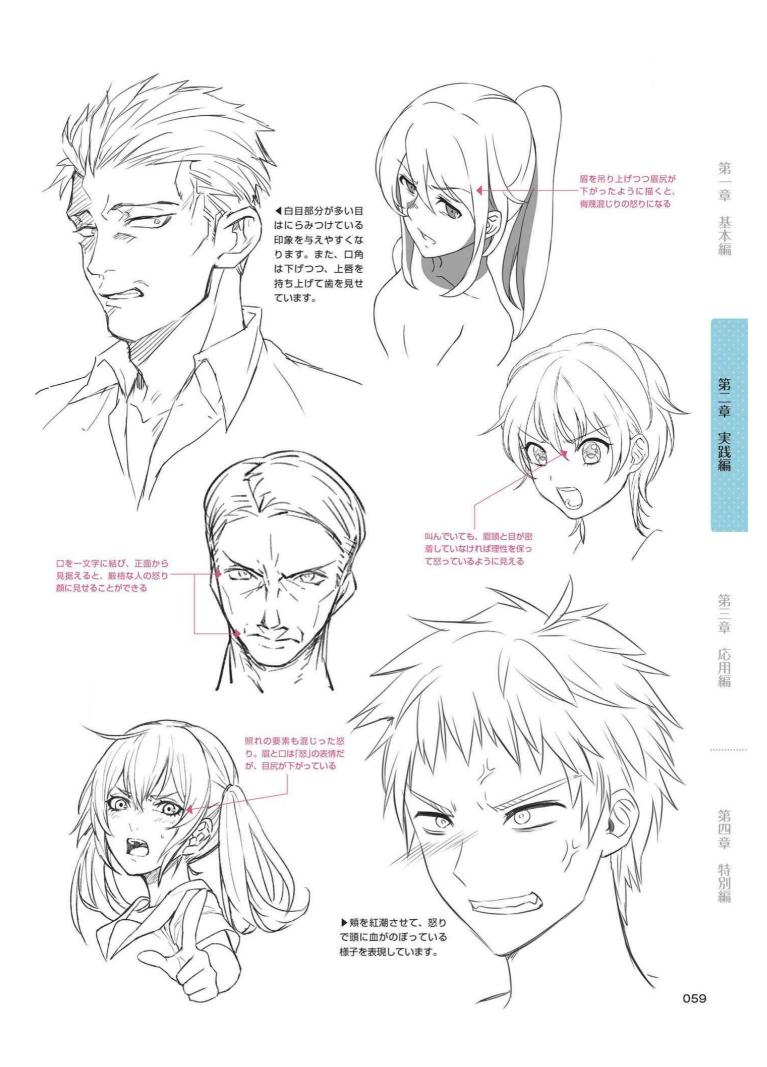
「怒」の強弱、大小を表現しよう

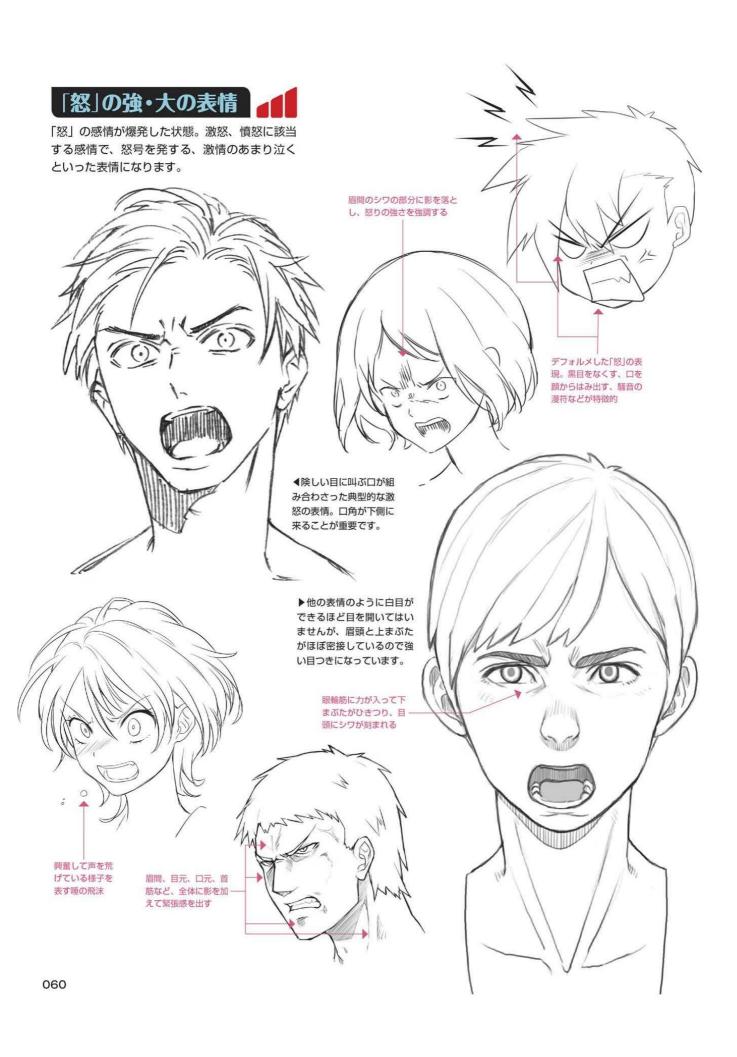
日常生活では我慢したり抑えたりなど、はっきり表に出さないことも多い「怒」の感情。控えめに怒った弱めの表情から、瞬間的に爆発させた強い表情まで、様々な「怒」の表情を描いてみよう。

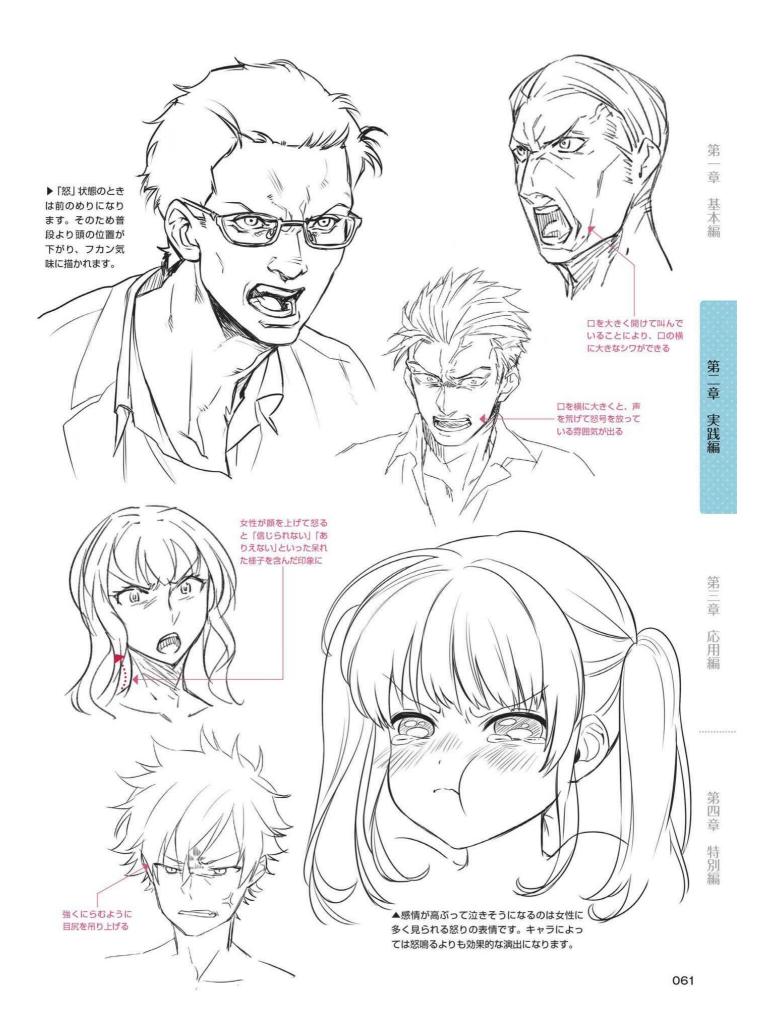


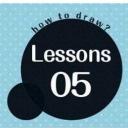






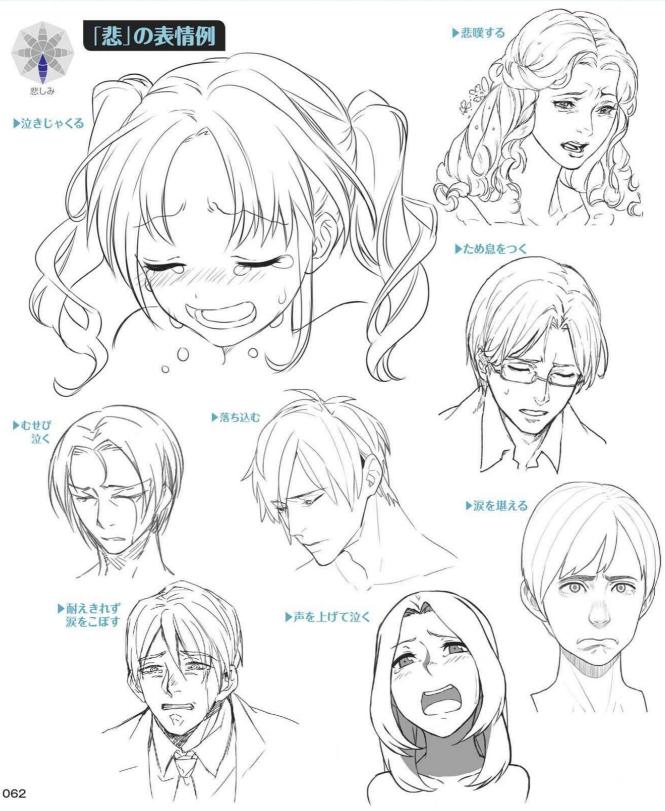






「悲」の表情を描こう

「悲」を表す感情には、悲しい、寂しい、憂欝などがあり、思わず胸が苦しくなるような、辛そうな顔を描くことがポイントとなる。特に、涙は悲しみを表現する重要な要素だ。



「悲」を表現する要素

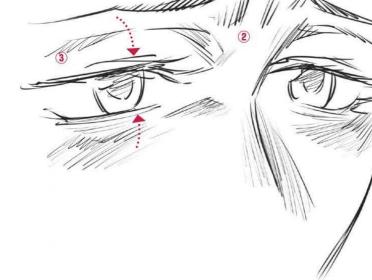
目・眉

前頭筋の中央が眉を引っ張り、眉頭が上に上がります①。眉頭が寄って眉間にシワができます②。眼輪筋が収縮し、目を閉じようとします③。

1

▶悲しいときは眉が八の字になります。眉尻が下がるのではなく、眉頭が上がってこの形になります。

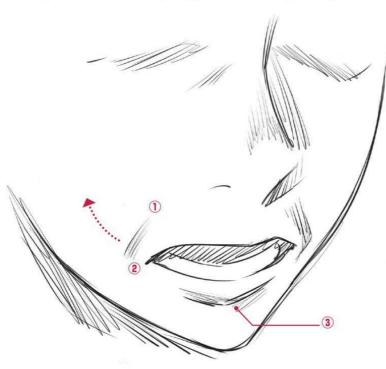






口元

口が横に引っ張られ、口の横にシワができます。同時に鼻孔も広がります①。口角が下がります②。下唇の下側にシワが寄ります③。



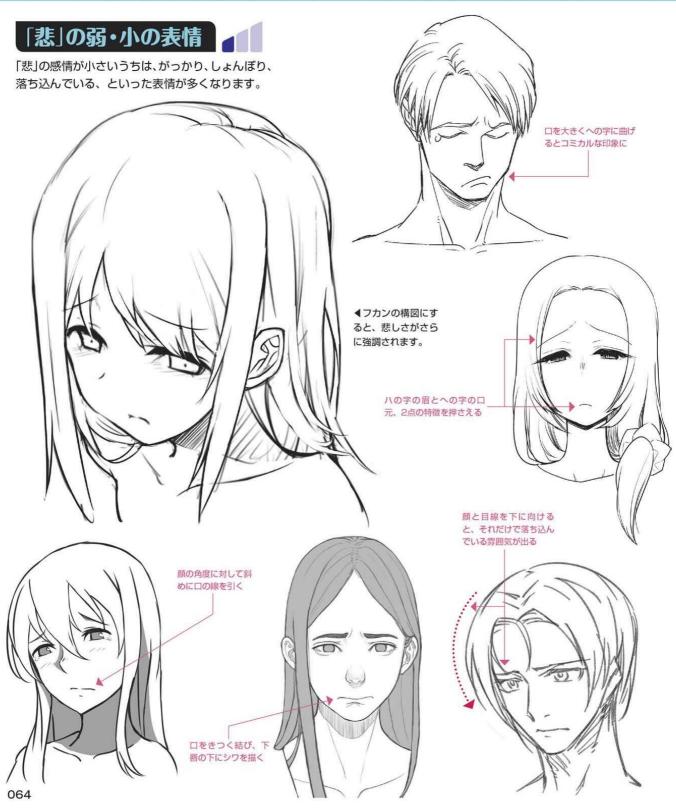
▶目を閉じて口を 開いた泣き顔にす ると、とても強い 悲しみの表情にな ります。涙も加え て強調しましょう。

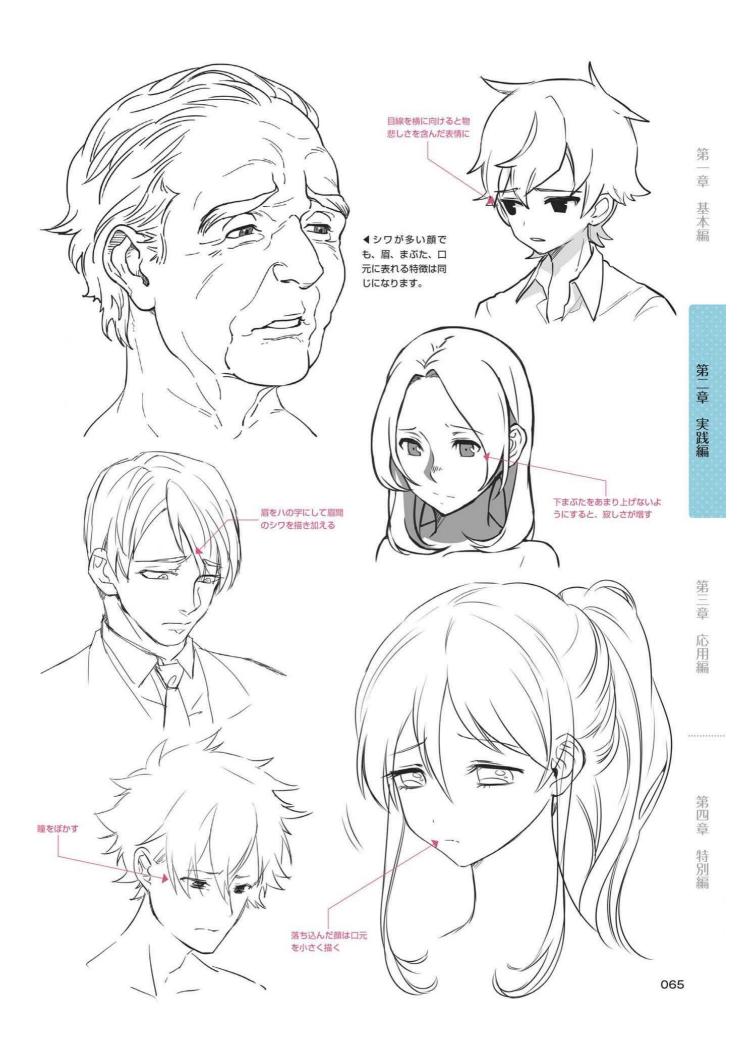


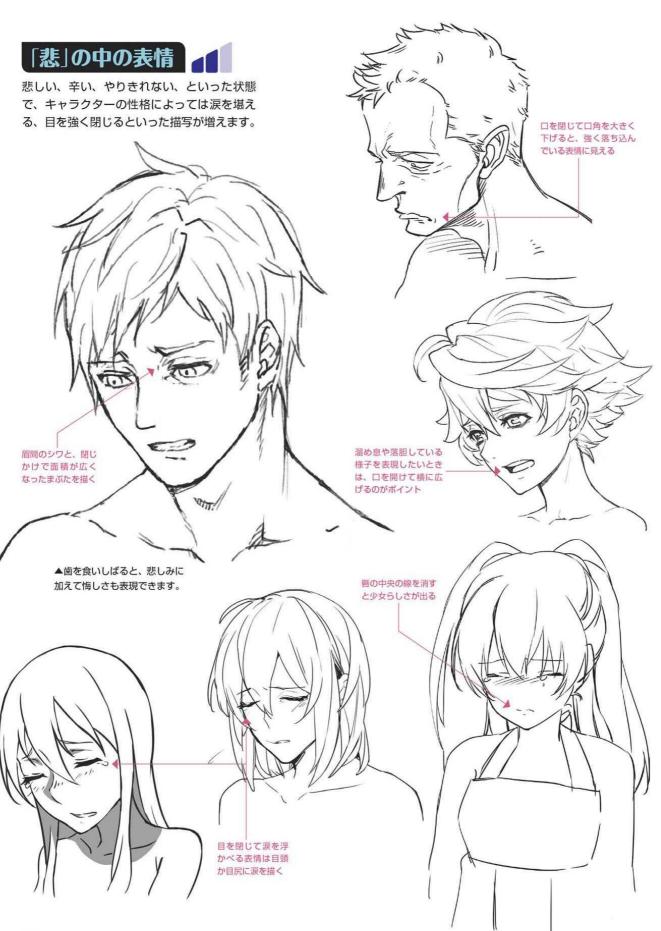


「悲」の強弱、大小を表現しよう

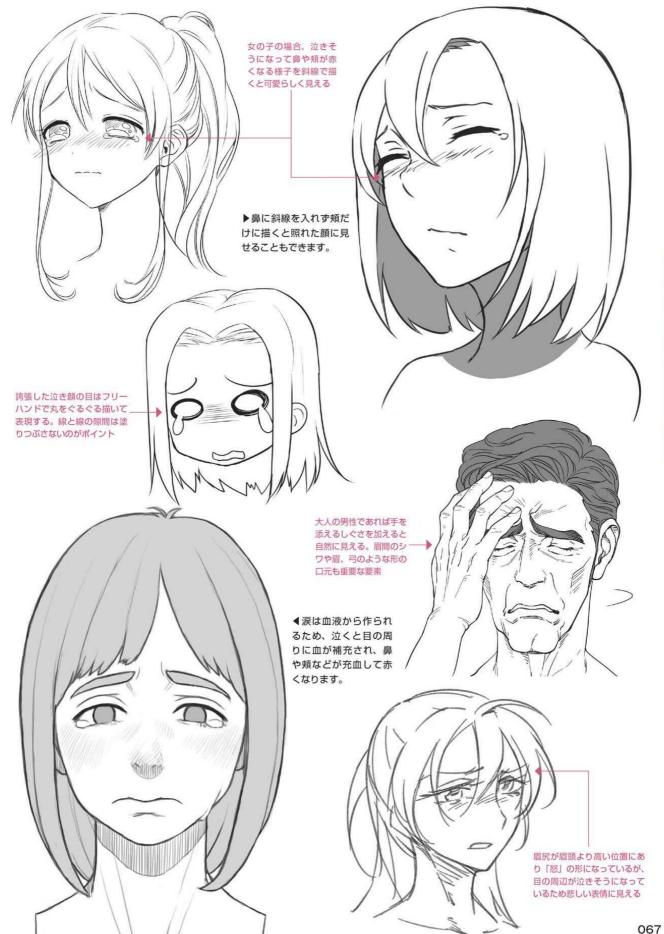
人は悲しくなると自然とうつむくため、「悲」の表情は下向きの顔が多くフカンのアタリが活用 しやすい。また、涙を流していれば必ずしも感情が強いというわけではない点にも注目しよう。

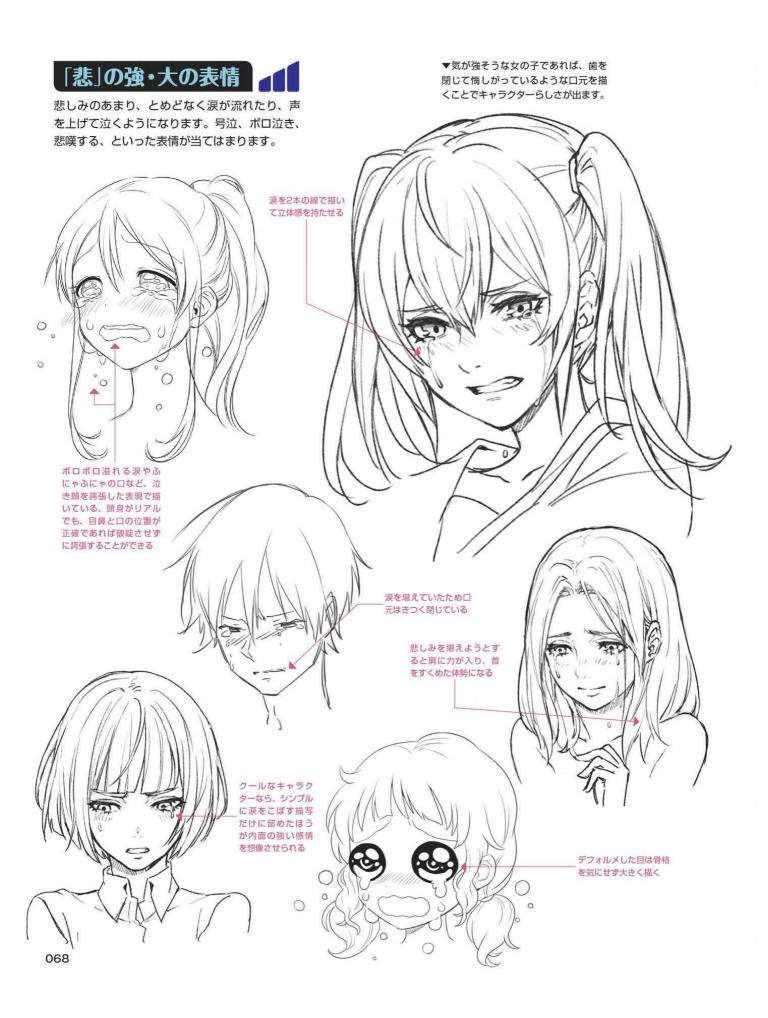


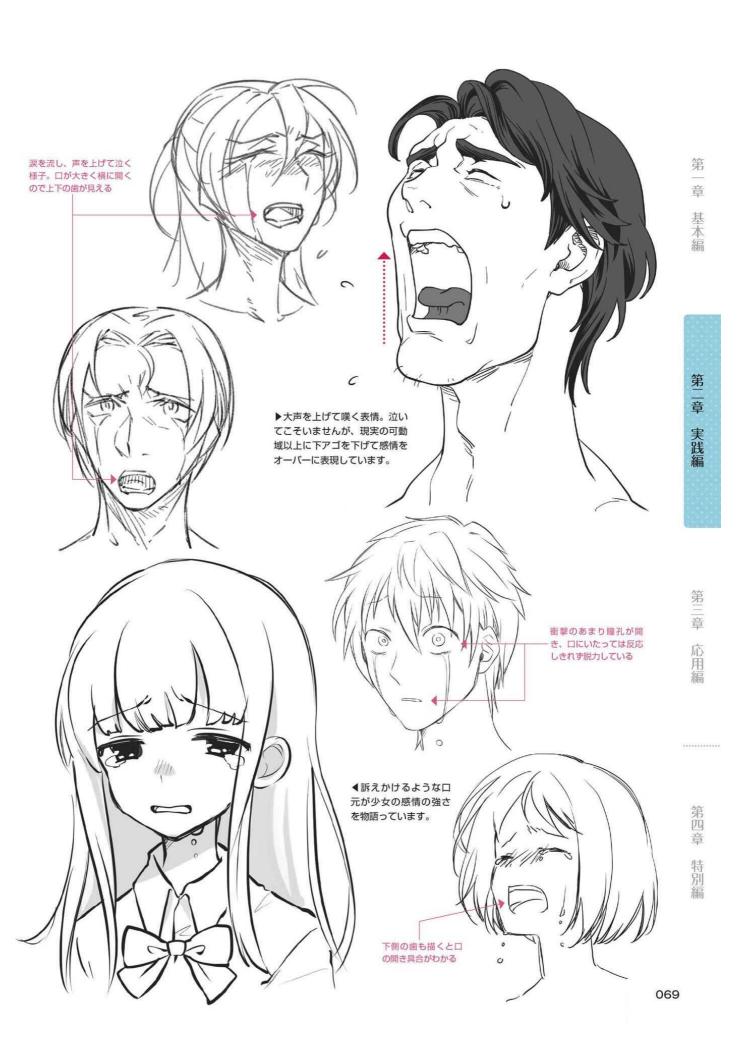








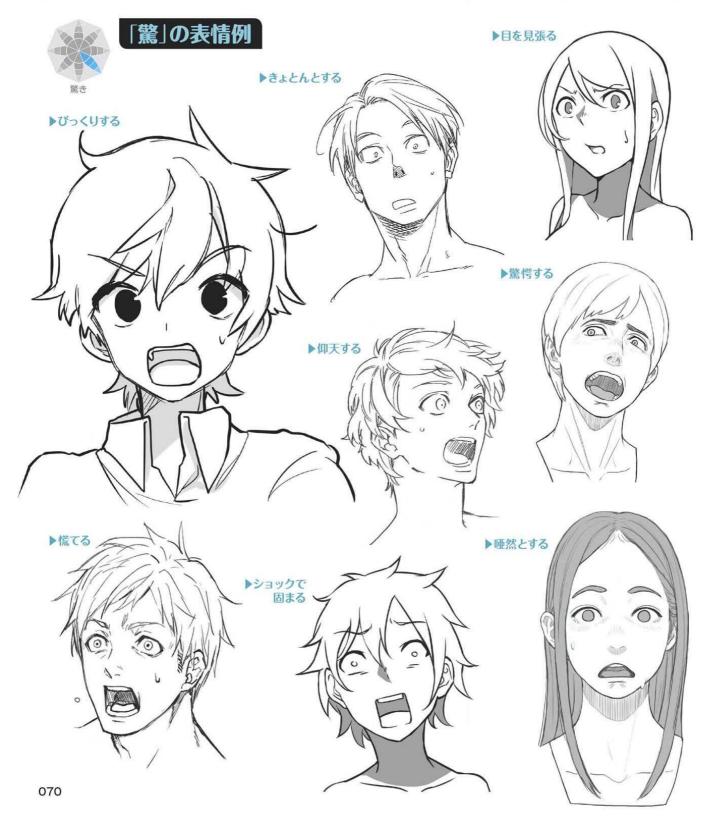






「驚」の表情を描こう

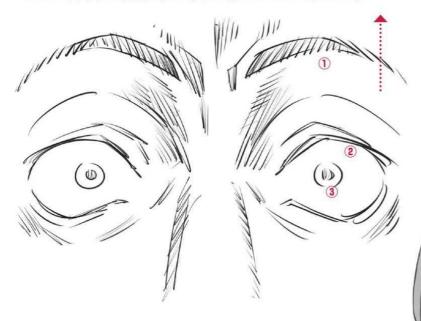
「驚」は、びっくりする、唖然とするなど、予想外のものを見聞きしたときに瞬間的な反応で生まれる表情。大きく見開いた目や口、そして眉を上げるのが「驚」を表現するポイントだ。



「驚」を表現する要素

目・眉

前頭筋が収縮して眉が上に持ち上がります①。上まぶたが持ち上げられ て白目の中に黒目がある状態になります②。黒目の瞳孔が広がります。 ただし、漫画的には黒目を小さく描いた方がそれらしく見えます③。





▲大きな驚きの表情。目と眉の 特徴はあまり変わらず、口の開 き具合が大きくなります。

◀黒目が大きくて

も白目の中にあれ

ば、驚いている顔 をしていることは 十分に伝わります。

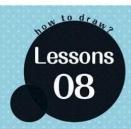


口元は脱力した状態になり、下アゴを支える力がなくなって口があんぐ りと開きます①。または別の反応として、唇が前に突き出て口先が小さ



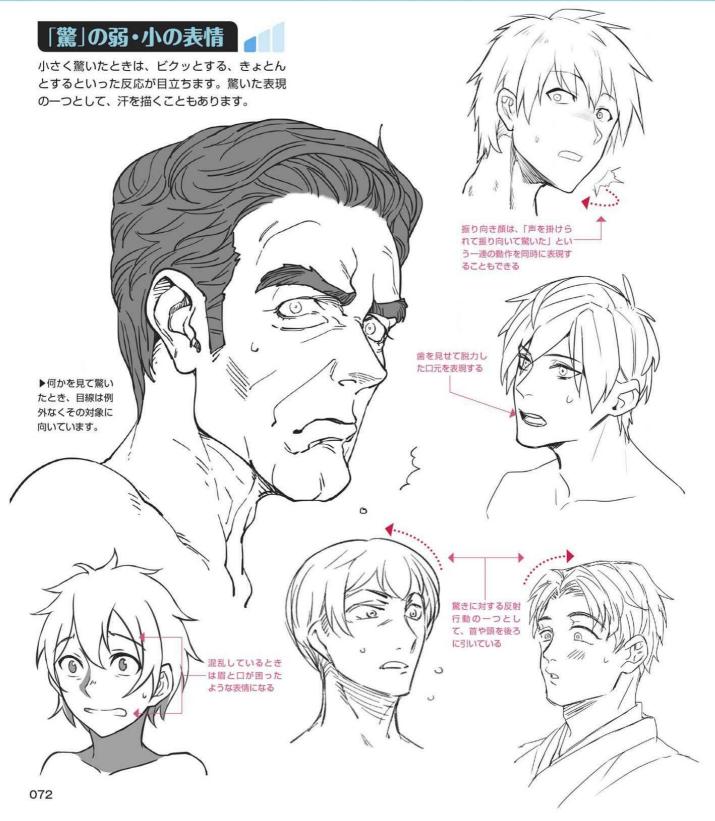
▶下からアオリで 覗き込む構図のと きは、口の中に上

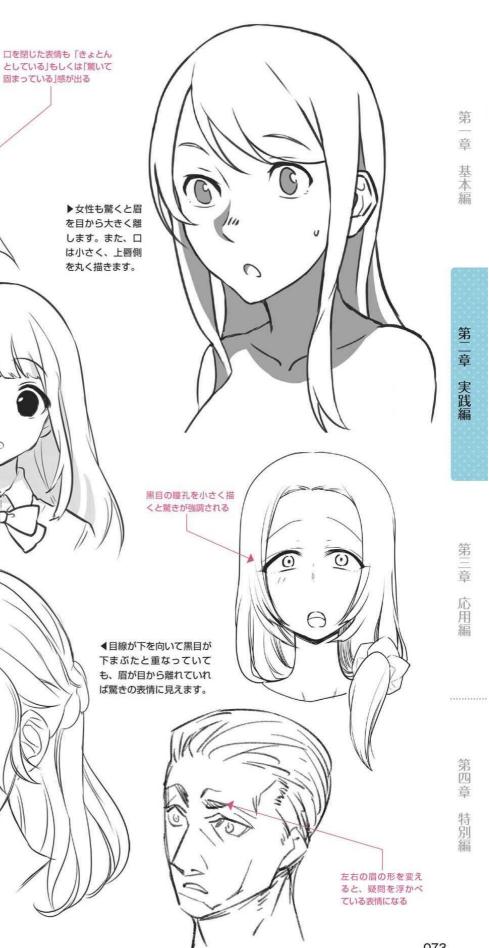




「驚」の強弱、大小を表現しよう

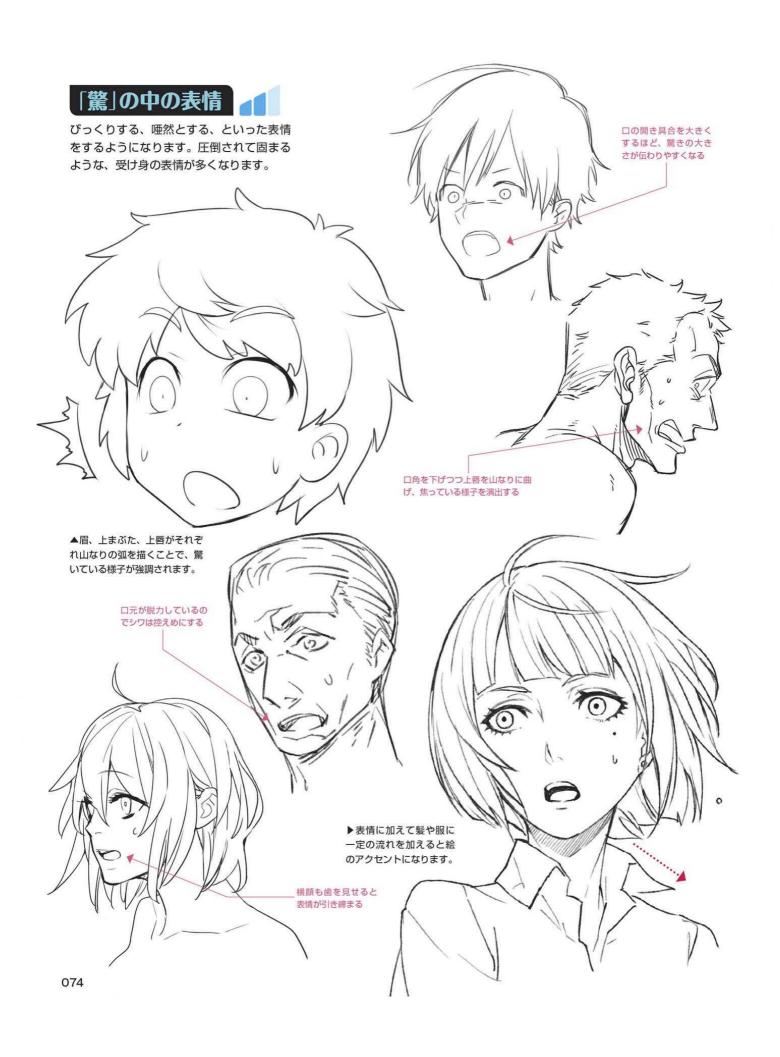
「驚」の表情の特徴は何といっても見開いた目であり、これは小中大の表情すべてで共通している。「驚」の感情が強くなるほど口の開きが大きくなり、体が前のめり、あるいは後ろに反るようになる。

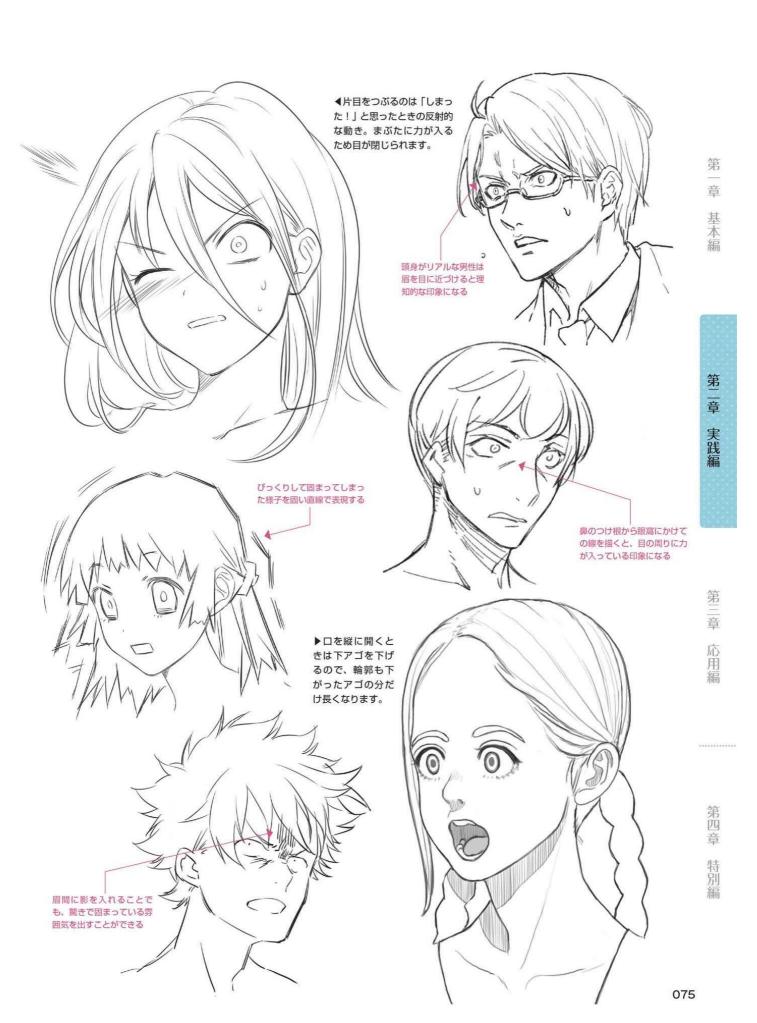


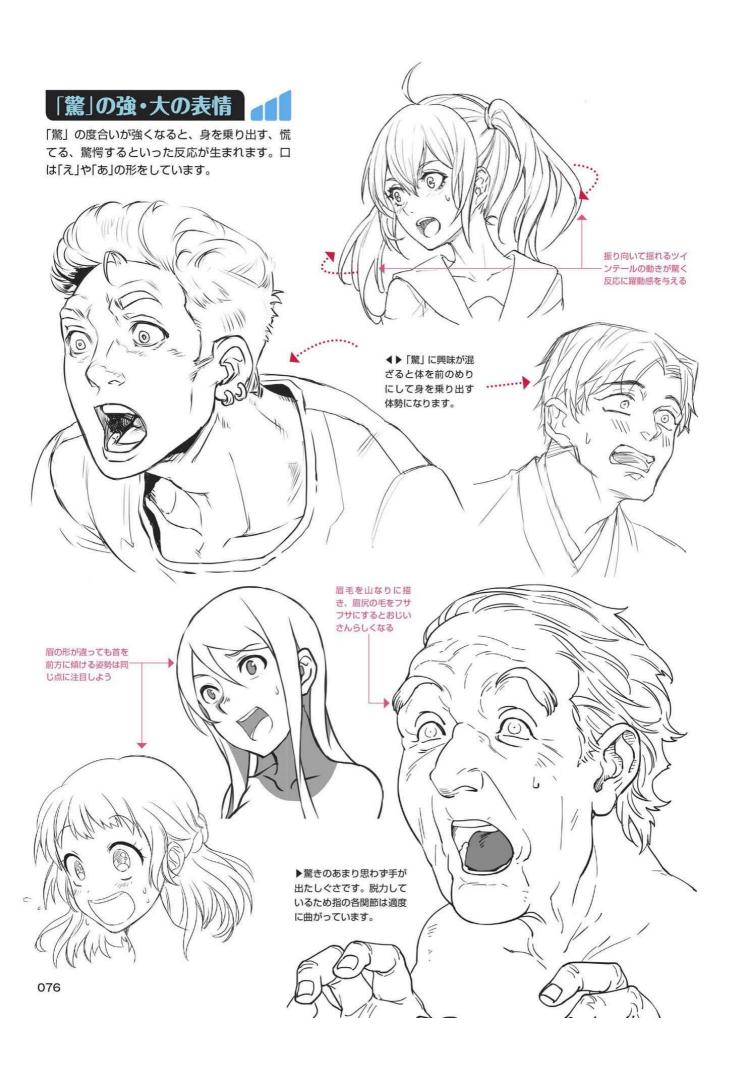


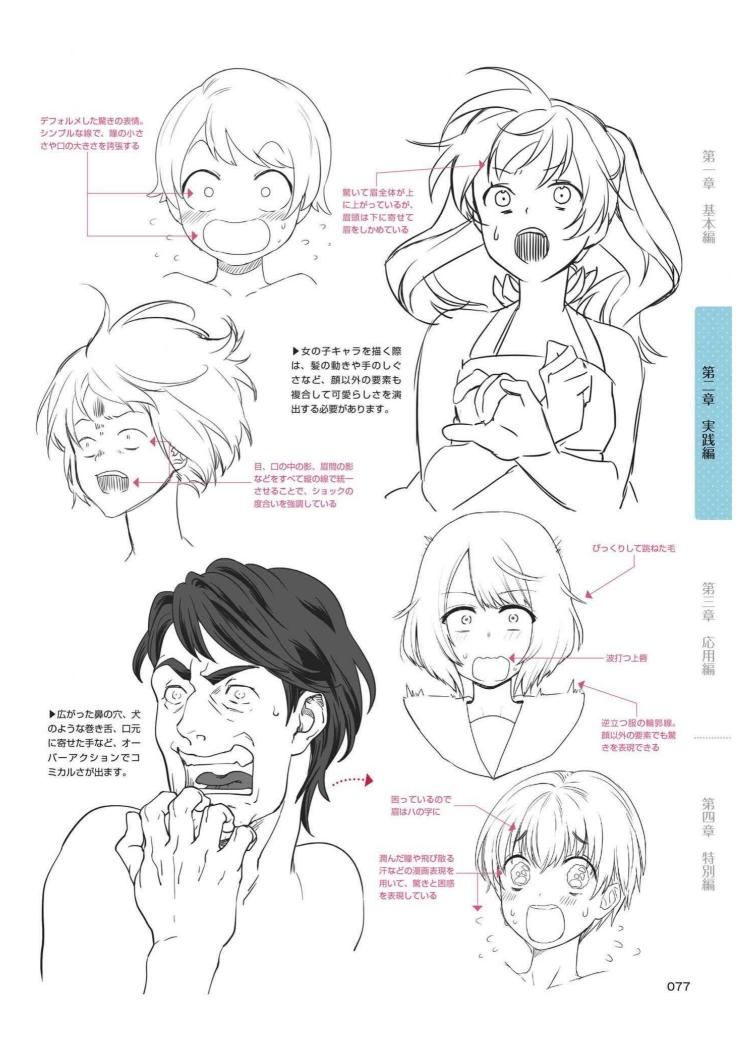
目の大きさが可愛さ の特徴であるキャラ は、口を小さくする と対比が際立つ

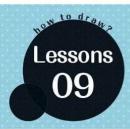
073





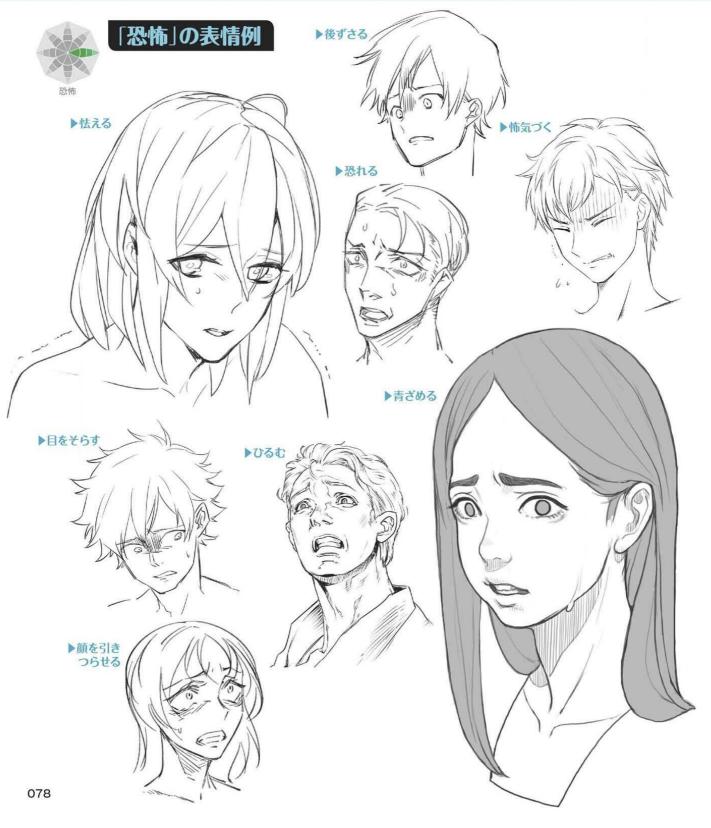






「恐怖」の表情を描こう

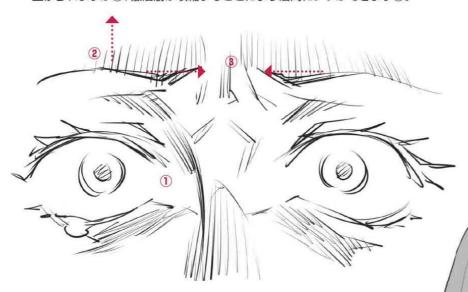
「恐怖」は、生命の危機に直面した絶望的な状況やゾッとしたとき、怯えたときなどに表れる感情だ。表情の特徴を理解して、恐怖感を与える突発的な状況に説得力を持たせよう。



「恐怖」を表現する要素

目・眉

最大の特徴は大きく開かれた目です①。眉は、前頭筋によって大きく持ち上げられますが②、皺眉筋が収縮することにより眉間にシワができます③。

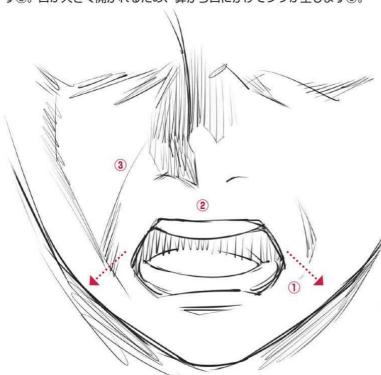




▲瞳が小さくなり、見開いた 目が強調されます。目尻に涙 をたたえると効果的です。

口元

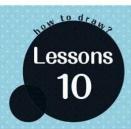
笑筋が収縮し、口角は下方から水平方向に広がります①。上唇は緩みます②。口が大きく開かれるため、鼻から口にかけてシワが生じます③。



▶瞳の上下に白目が見 えるほど見開いた目、 八の字の眉が基本的な 「恐怖」状態の顔です。

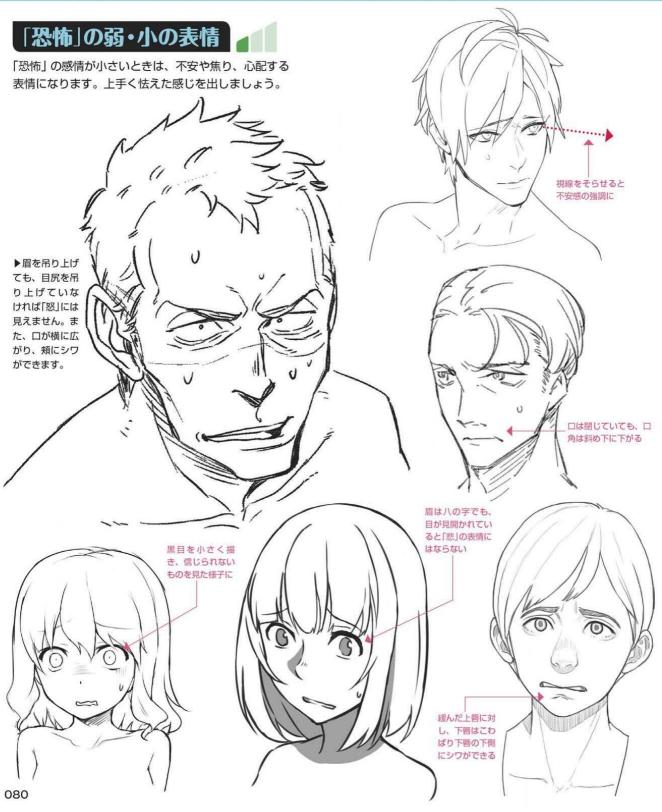


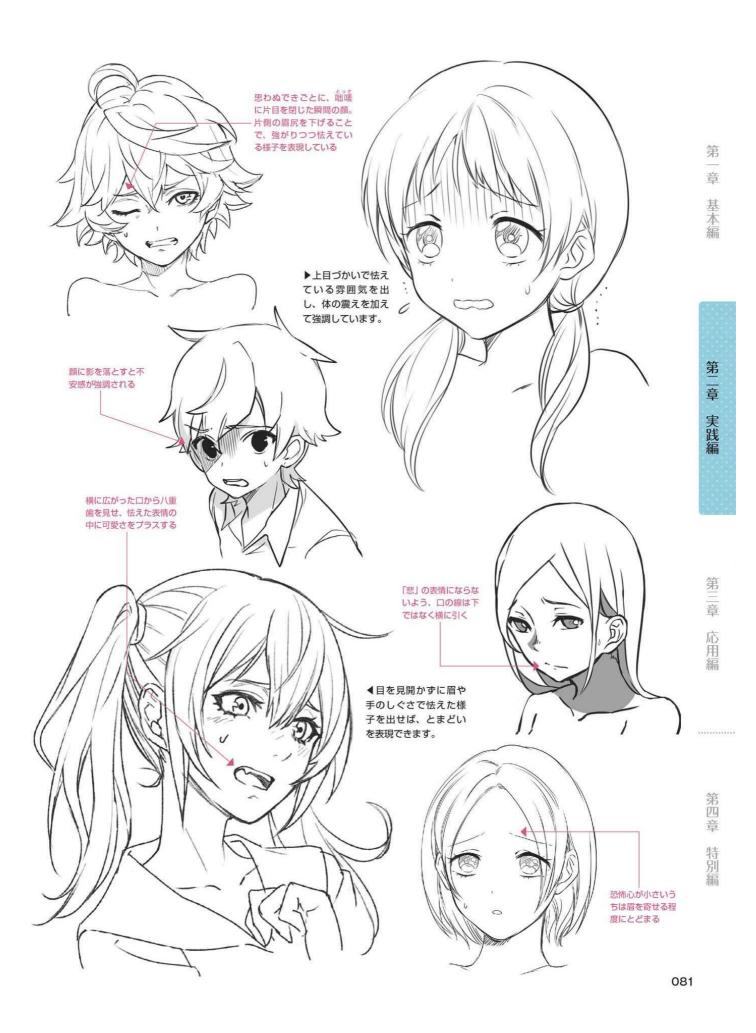
◀口角が下がり、目尻 も下がっています。同 時に、眉間の縦シワも しっかり描きます。

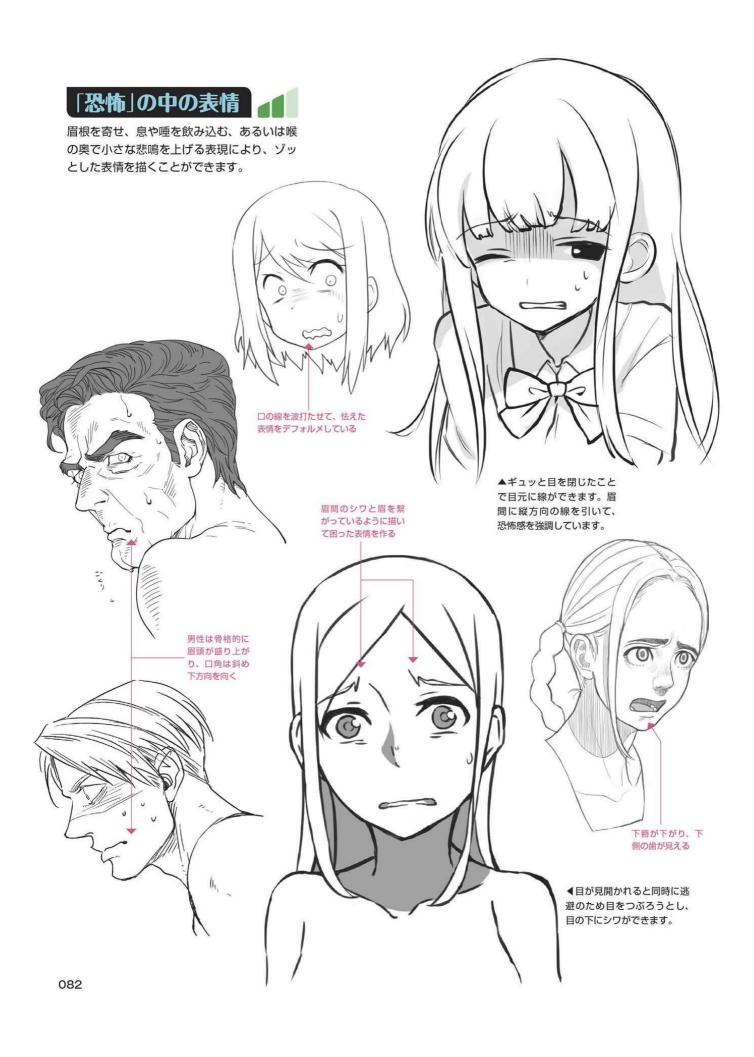


「恐怖」の強弱、大小を表現しよう

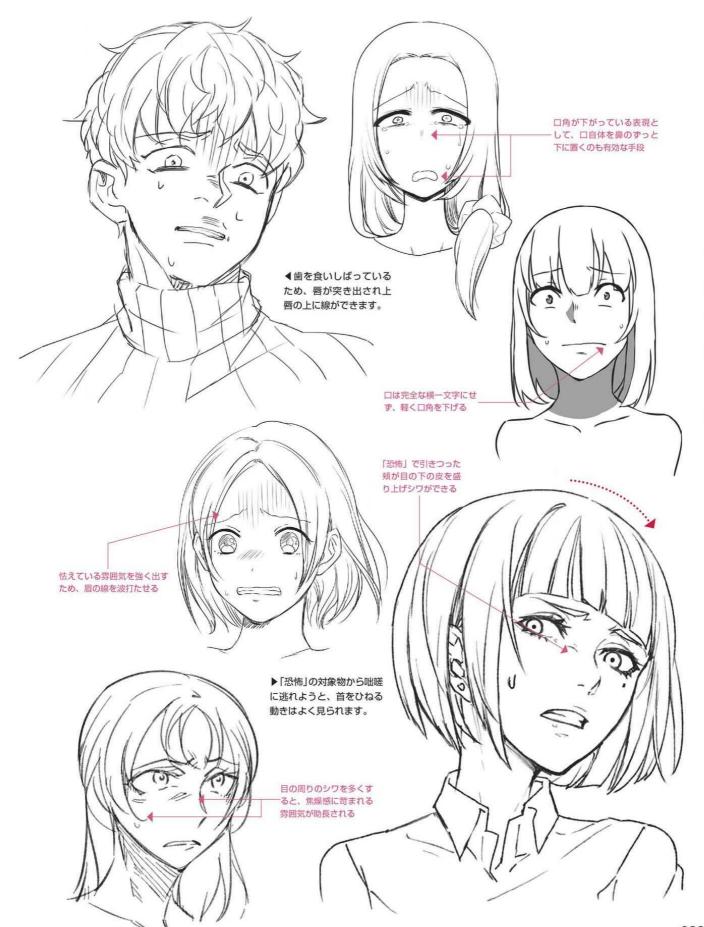
現実で命の危機に瀕することは少ないが、将来に対する不安など、「恐怖」は意外と身近な感情だ。心配した顔から、絶叫した顔まで、感情の強さを変えた「恐怖」の表情を見てみよう。

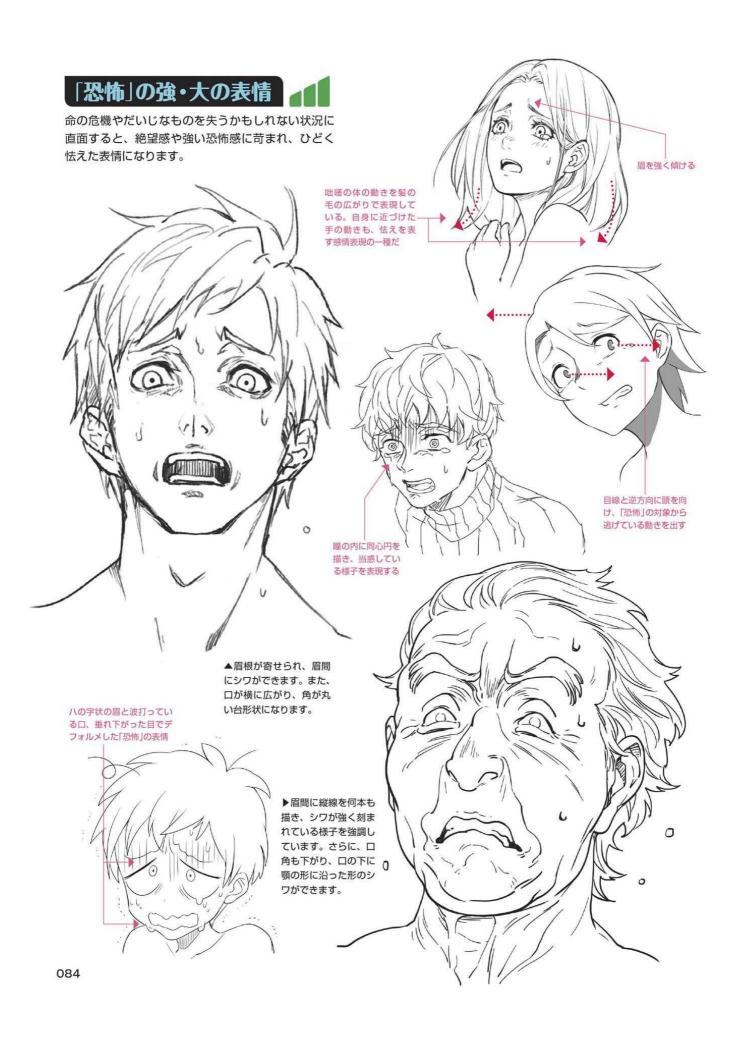


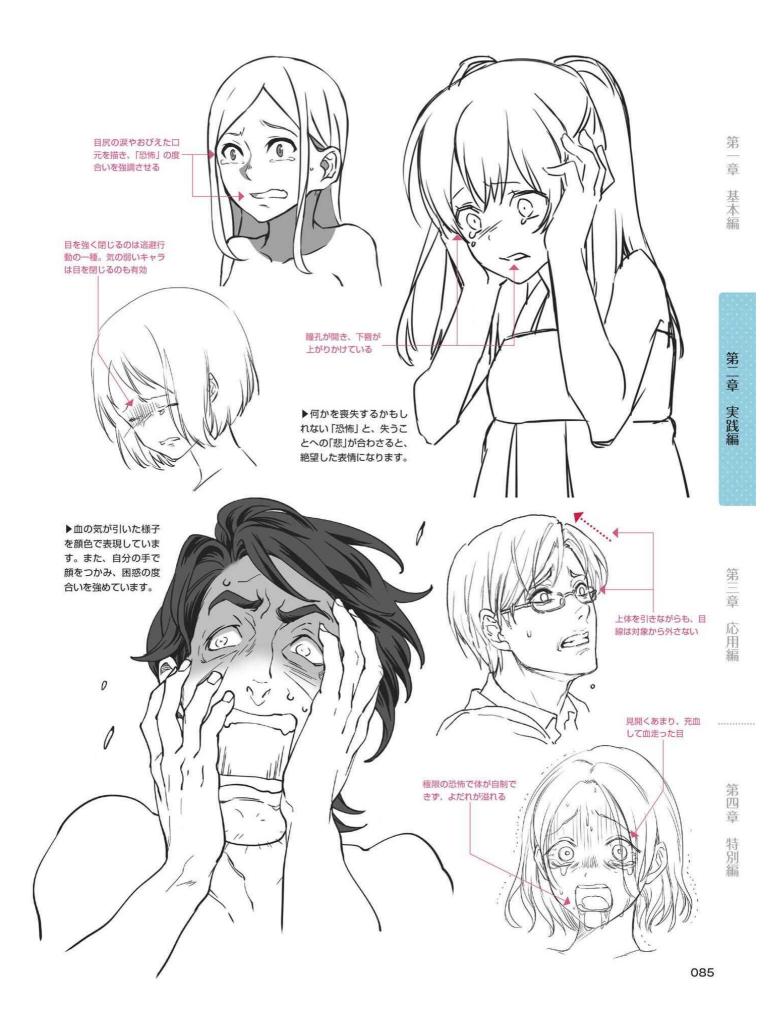








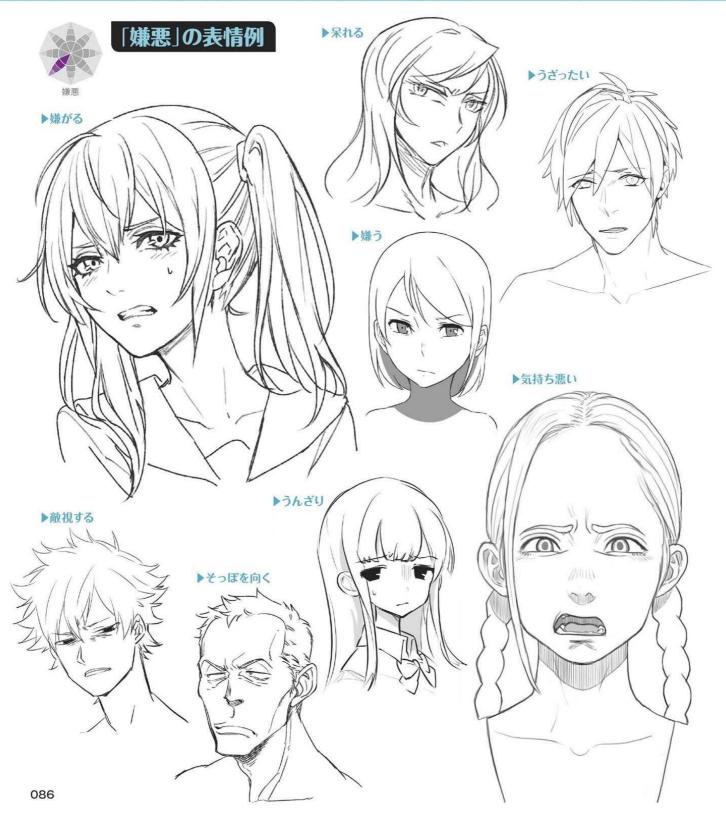






「嫌悪」の表情を描こう

「嫌悪」の感情には、うんざり、憎い、など、嫌な気持ちを表すものが多い。「怒」に繋がりやすく表情も似ているが、基本的には別々の感情なので混同しないように気をつけよう。



「嫌悪」を表現する要素

目・眉

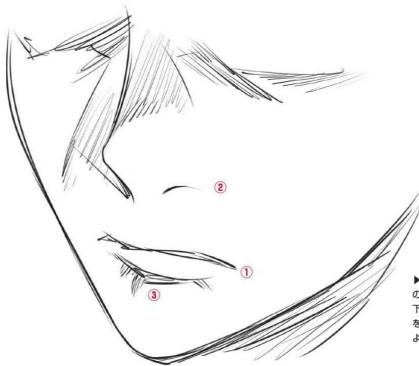
顔をしかめることで眉頭が下がり、眉間が寄って縦ジワができます①。眼 輪筋が収縮して目が細くなります②。目の下にカーブした線ができます③。



▲怒りを含んだ嫌悪の表 情。閉じた歯をむき出し にして嫌悪感を前面に出 しています。

口元

鼻の隣にある上唇挙筋が収縮して上唇を上に持ち上げます①。同時に、頬と 小鼻も持ち上がります②。オトガイ筋が収縮して下唇が押し上げられます③。

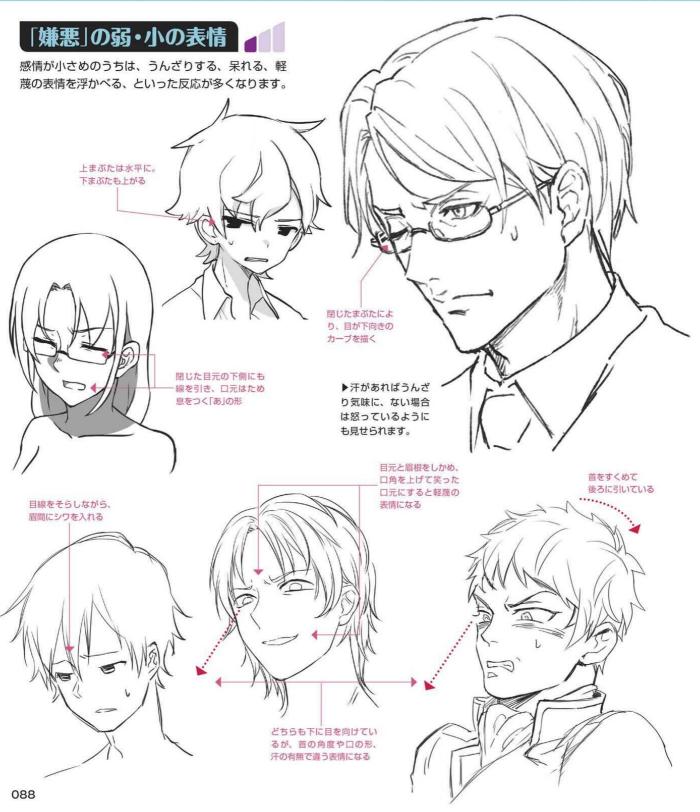


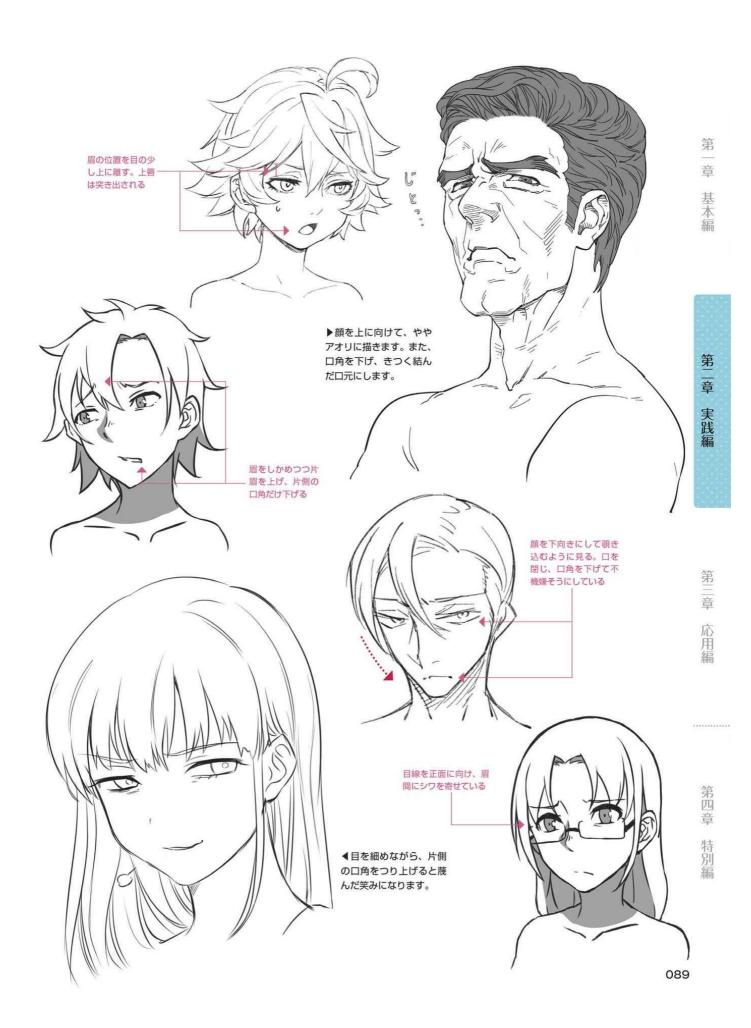
▶眉間のシワ、目 の下の線、下唇の 下端のシワの3点 を描くと嫌悪感が よく出ます。

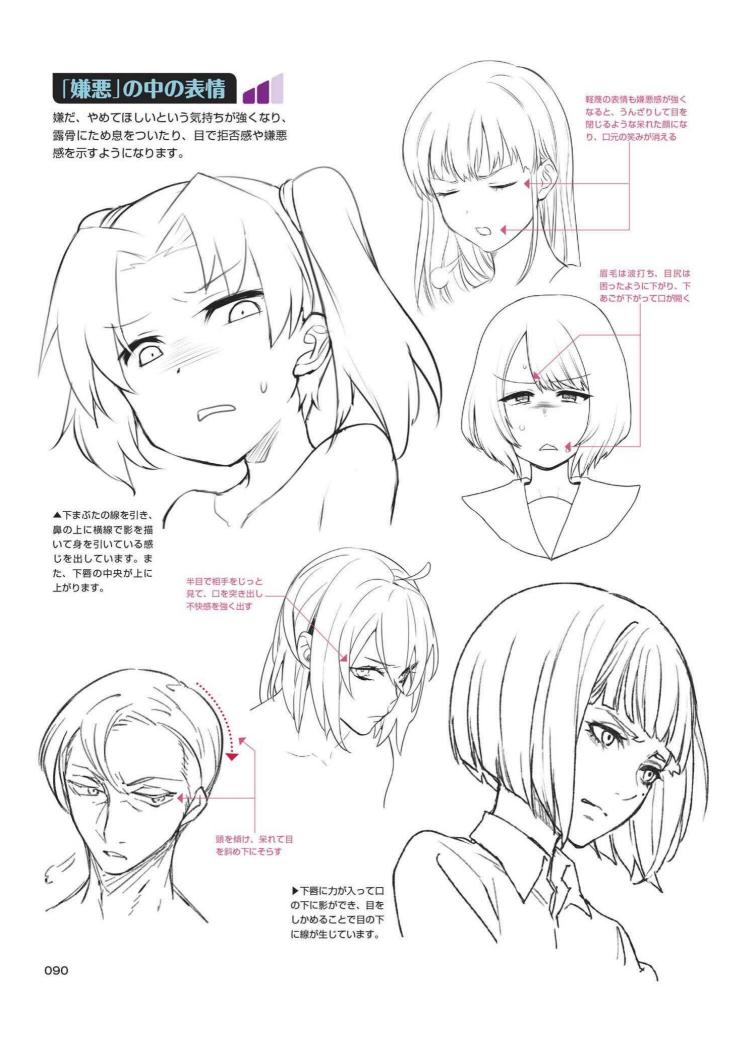


「嫌悪」の強弱、大小を表現しよう

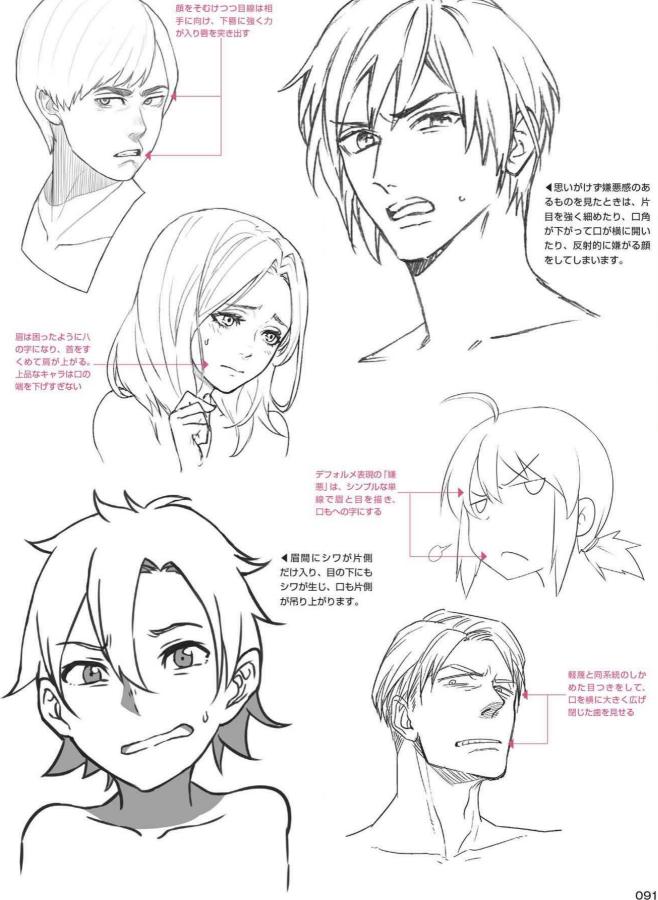
「嫌悪」の表情では、目線や顔の向きが重要なポイントになる。嫌いなあまり怒りを感じたときは、批難する目線を相手に向ける。また、相手を見下して軽蔑の表情を浮かべることもある。

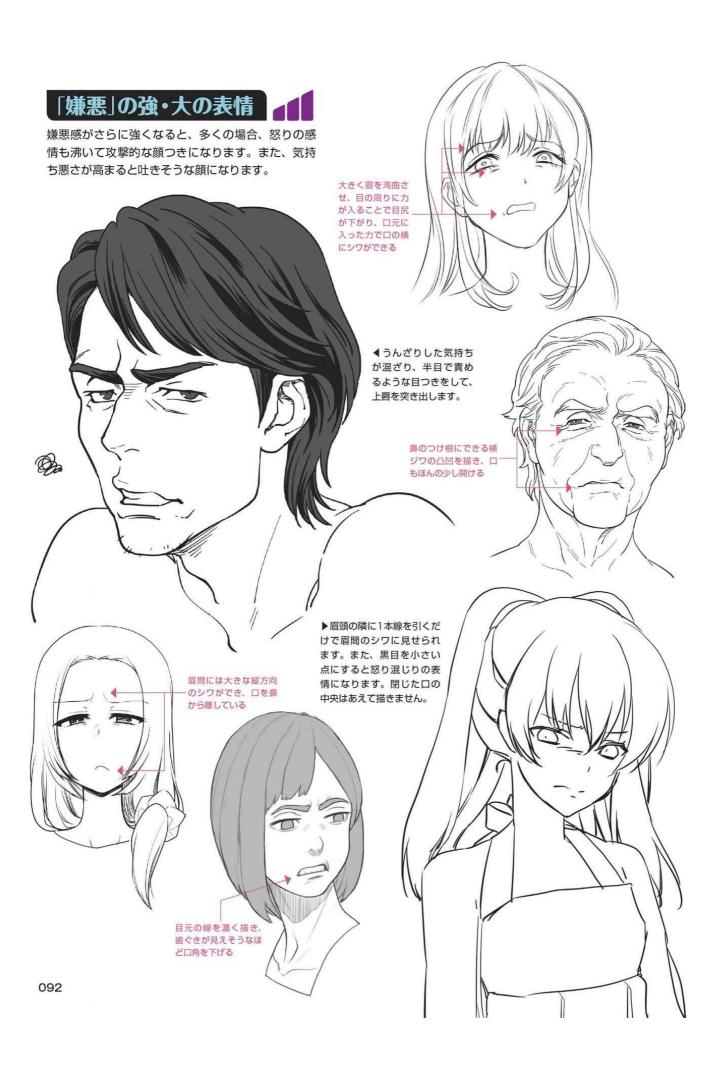
















Column-02

影を使った誇張表現

影は表情の印象を左右する重要な要素です。落ち込んでいる顔に濃い影をつければ深い悲しみを、怒りの表情に影をつければただならぬ怒りを感じさせるなど、影の付け方一つで印象が大きく変わります。中でも影が大きく影響するのは、悲しみ、怒り、恐怖、驚きといった感情で、顔の中でも影ができやすい目の周辺のくぼみ、鼻の左右

や下側、首の下などの影を濃く描き込むと、これらの表情をより強調させることができます。

また、私たちは普段上からの光でできる影に慣れていて、別方向からの光でできる影に違和感を覚えます。これを利用すると、笑顔を下から照らして鼻の上に影を作り不気味な笑顔にする、といった演出も可能になります。

▶悲しみ

落ち込んでうつむくと 顔の表面が陰になって 影が生まれる。その影 を顔の半分に濃い影と して描くと悲しさが強 調される





▶恐怖

恐怖や焦りは目の周りに影を作ると伝わりやすい。眼窩のくぼみ、鼻とこめかみの陰、首元に強烈な陰影つけて恐怖を表現している



▶怒り

怒ると顔がこわばって 影ができる。斜め後ろ の方向から光を当て、 表情にできる影を濃く 浮かび上がらせること で怒りを強調している









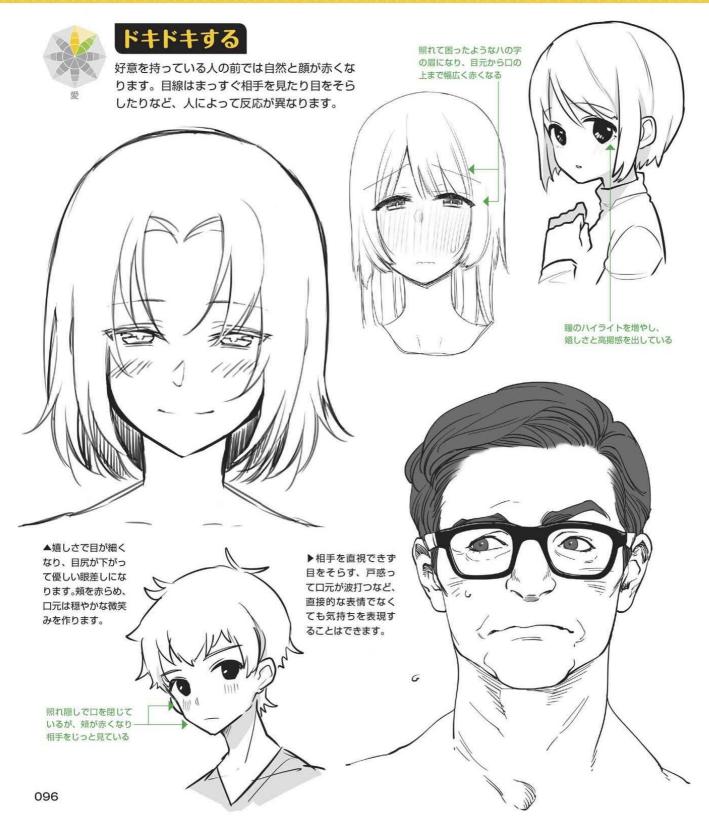


第3章応用編表情のバリエーション

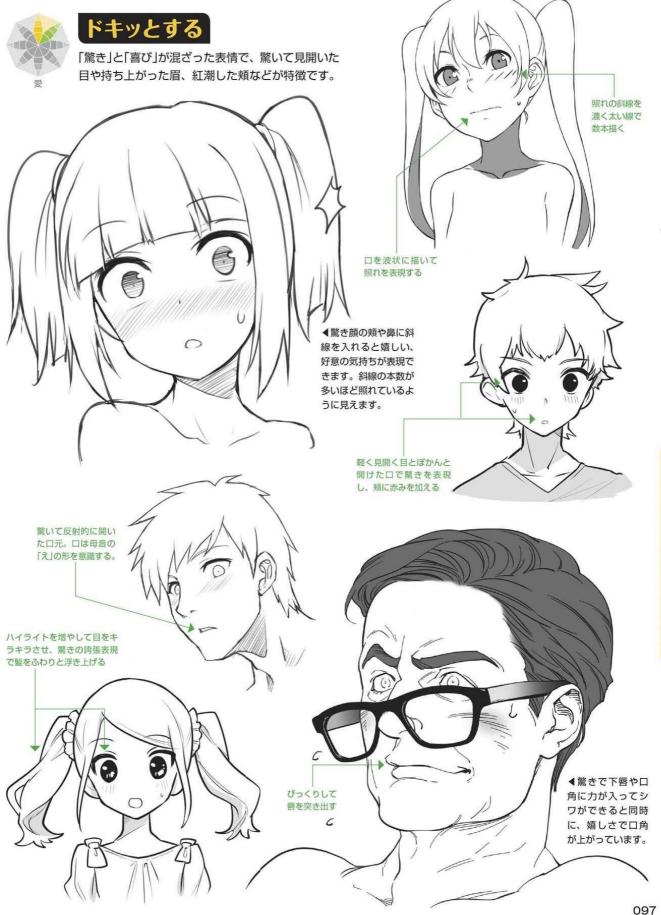


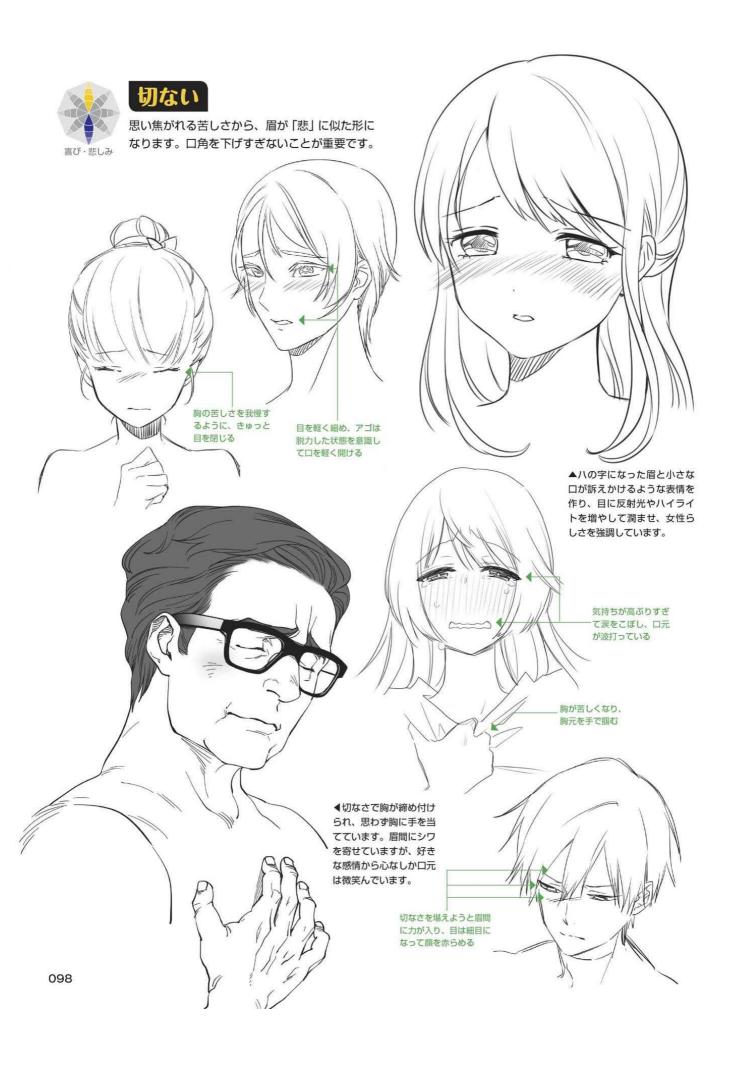
恋愛&コミュニケーション

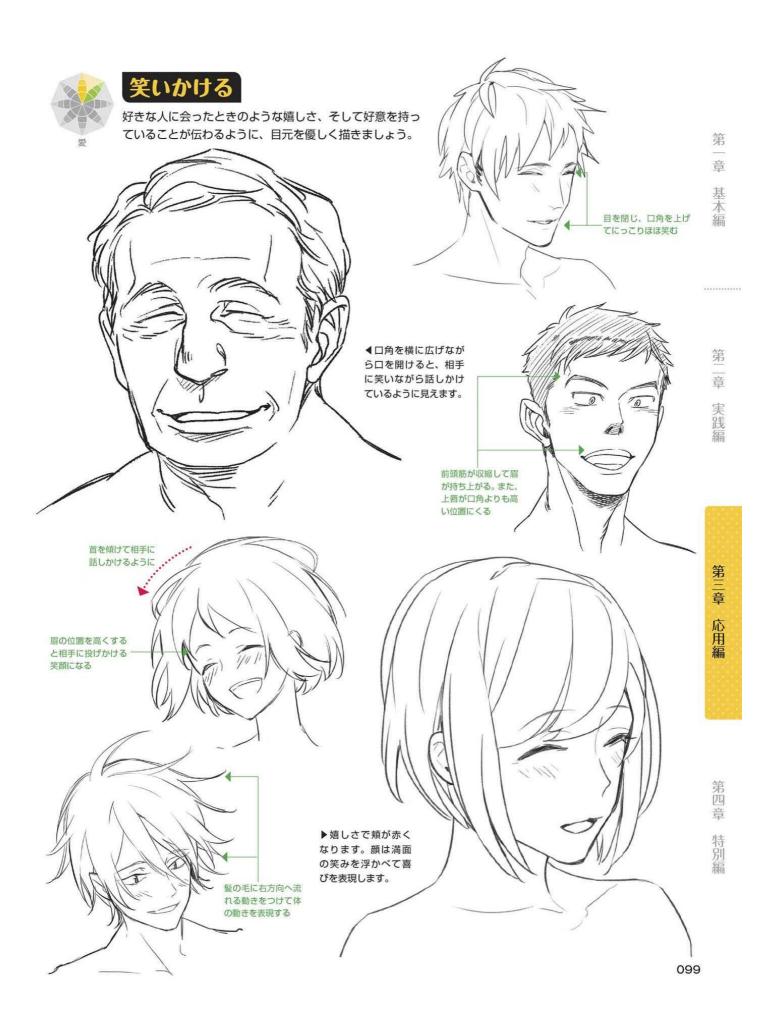
人の心はとても複雑で、2章で紹介した6種の感情以外にも複数の感情の組み合わせによって様々な表情をする。この項では、恋愛や人とのコミュニケーションを中心にした表情を紹介していこう。

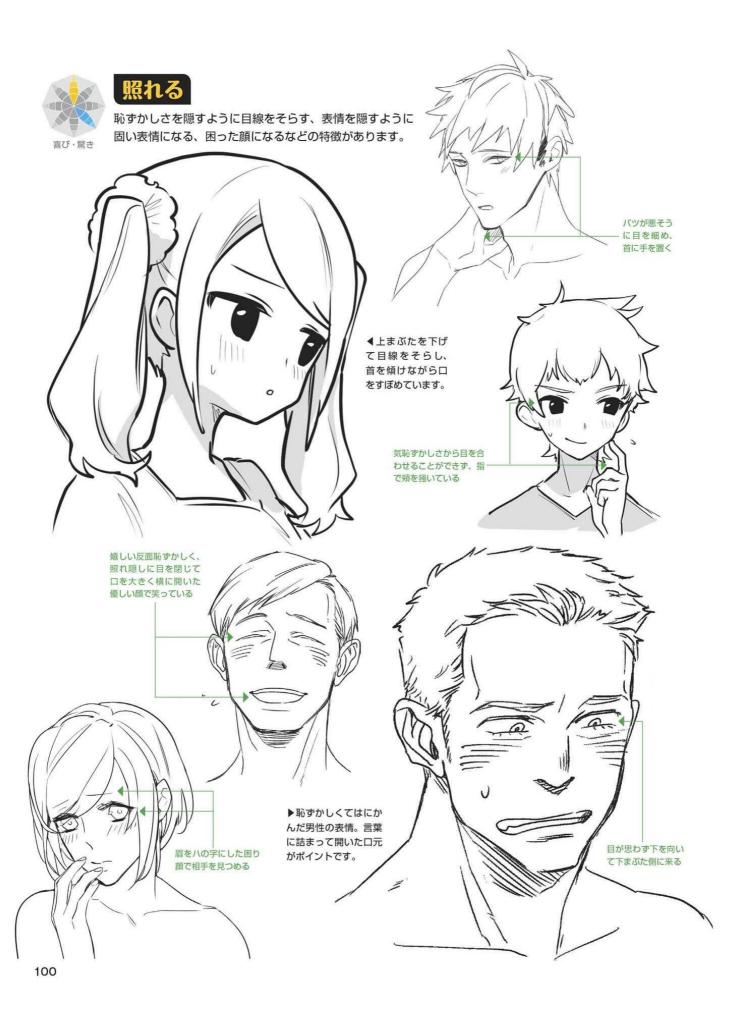




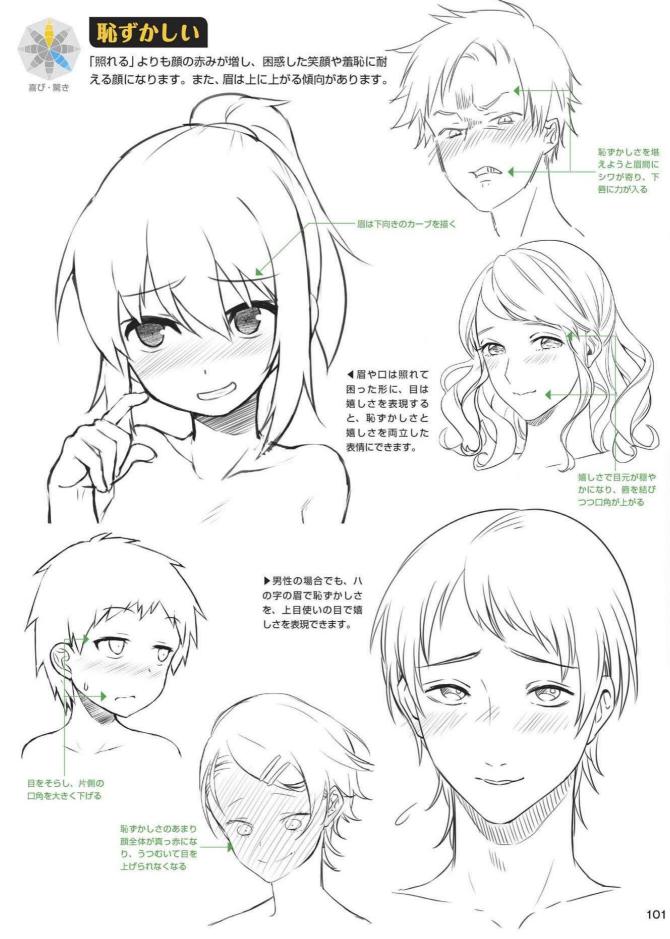


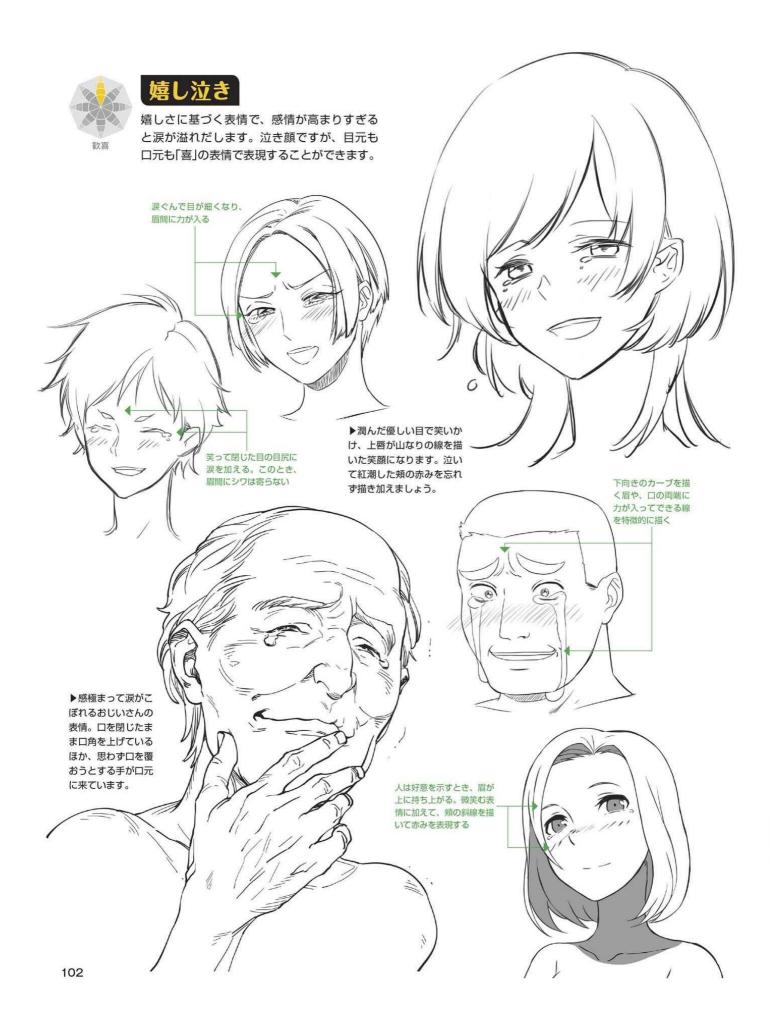


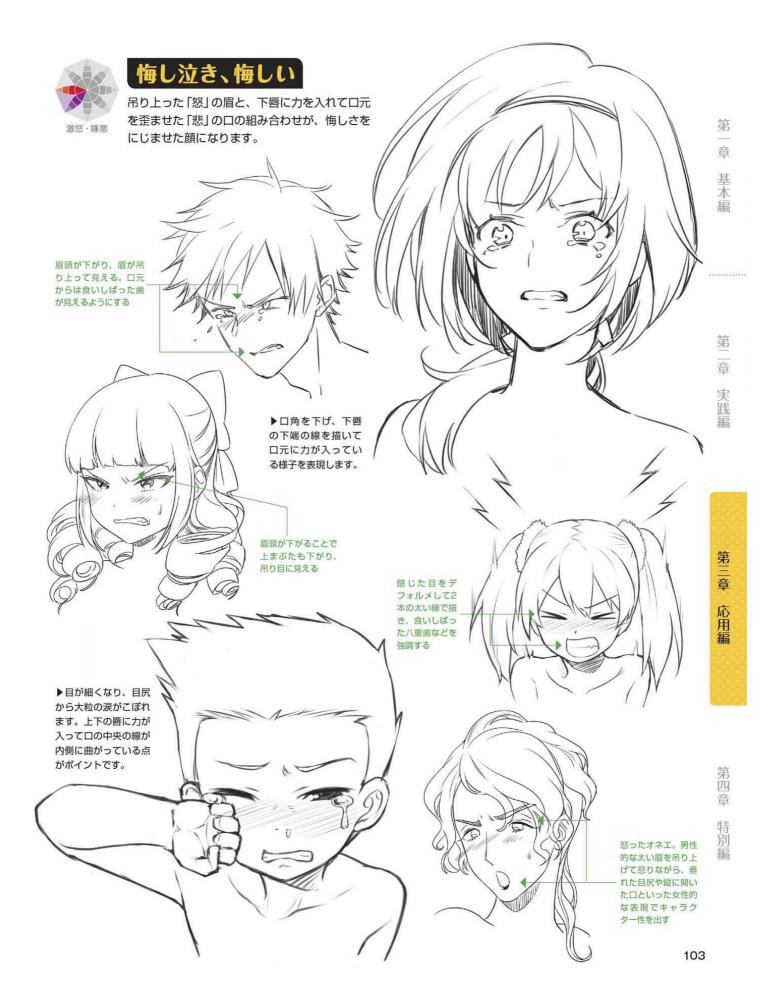


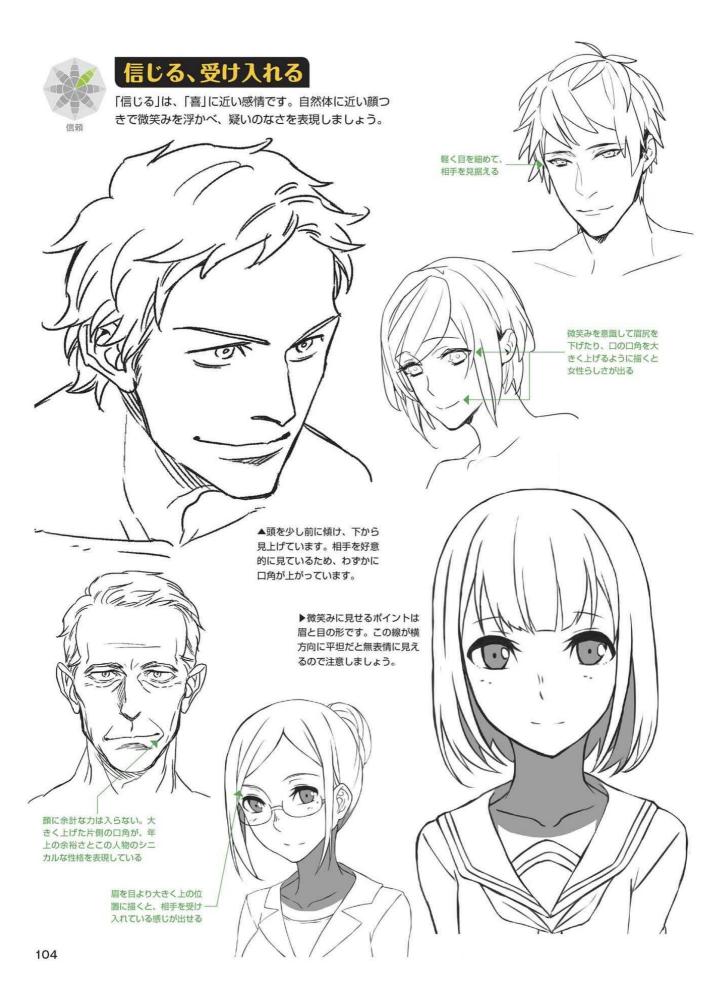


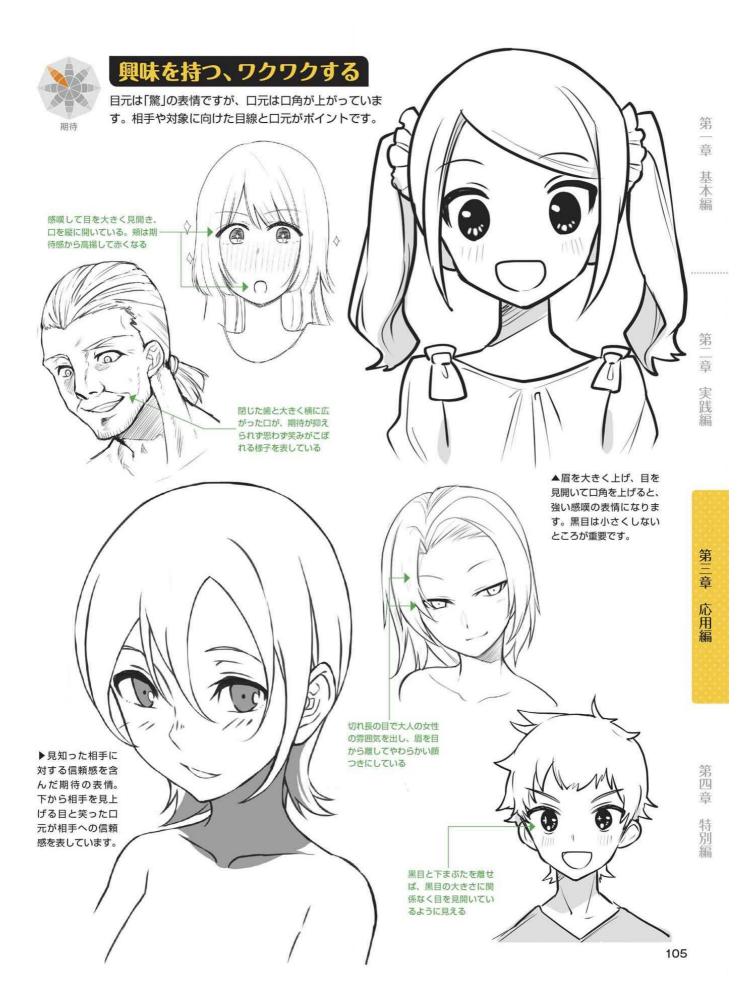


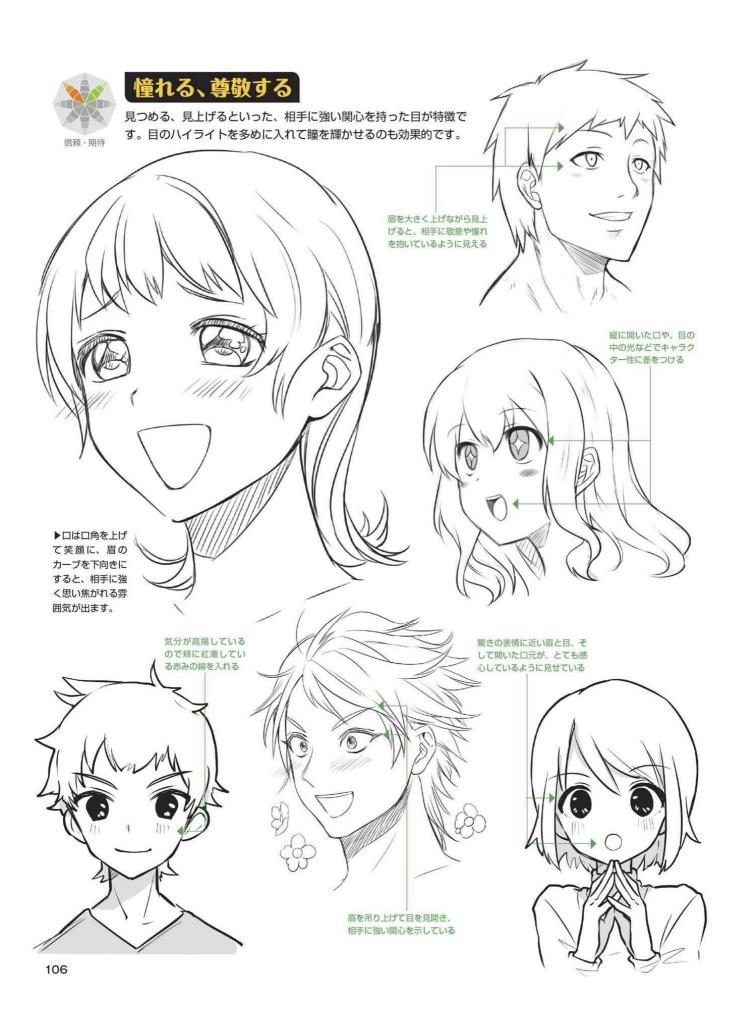


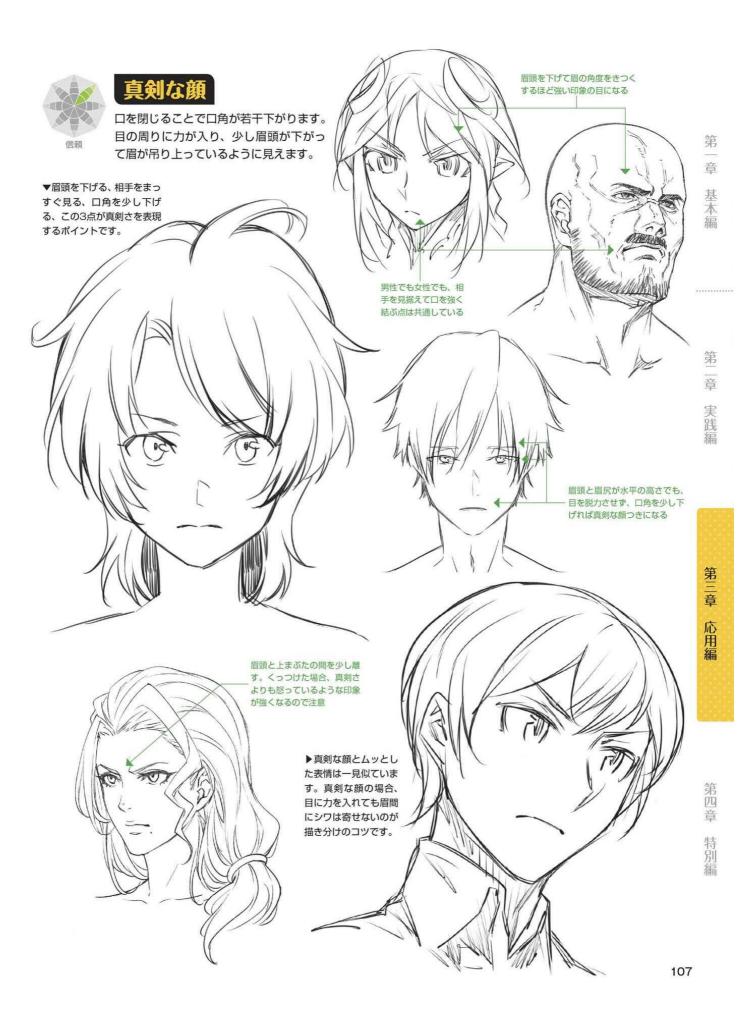


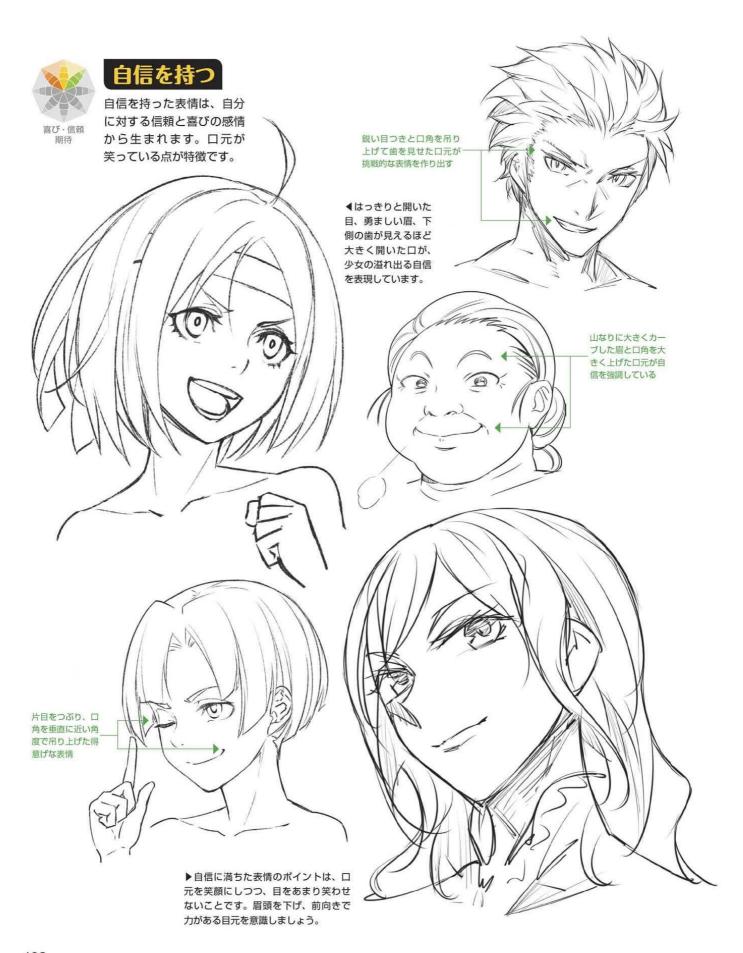


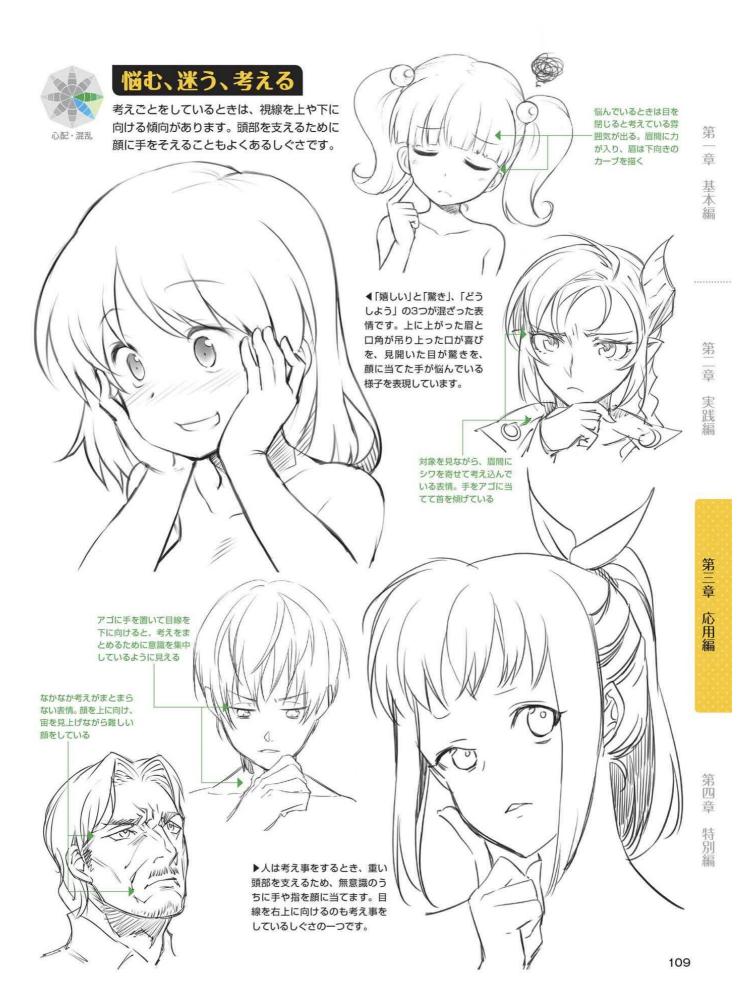


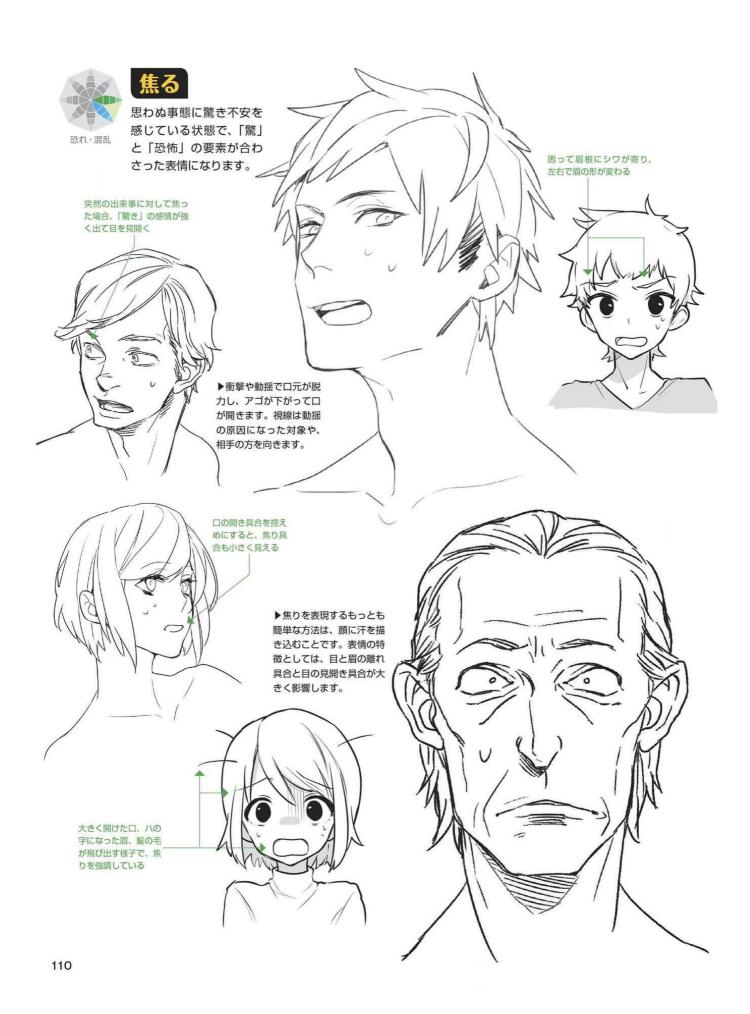


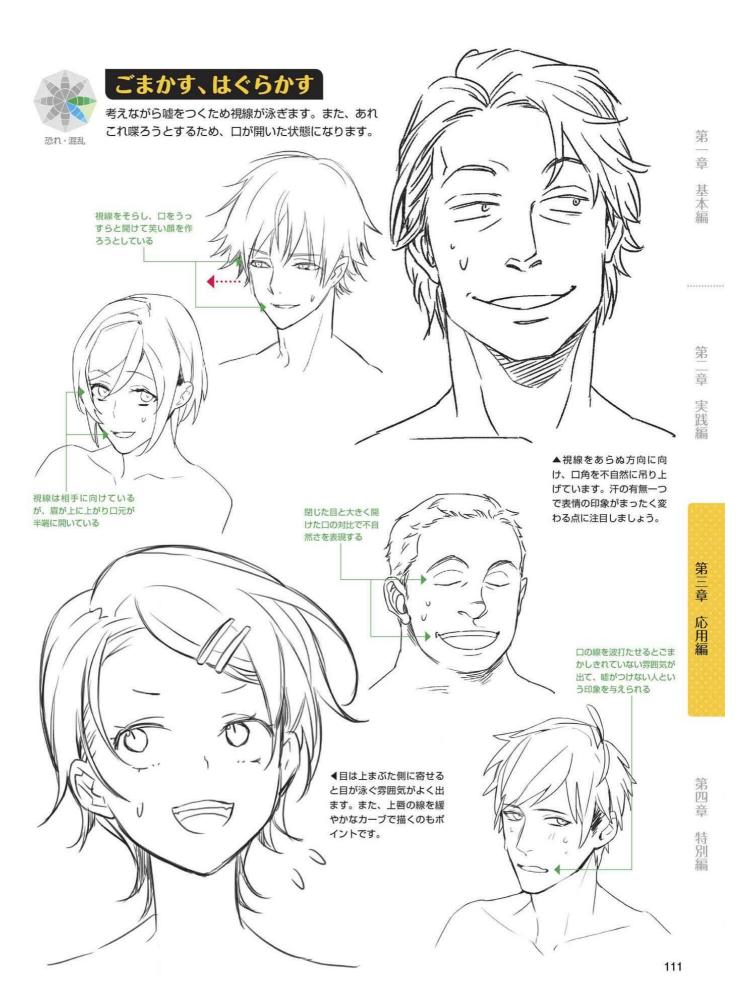


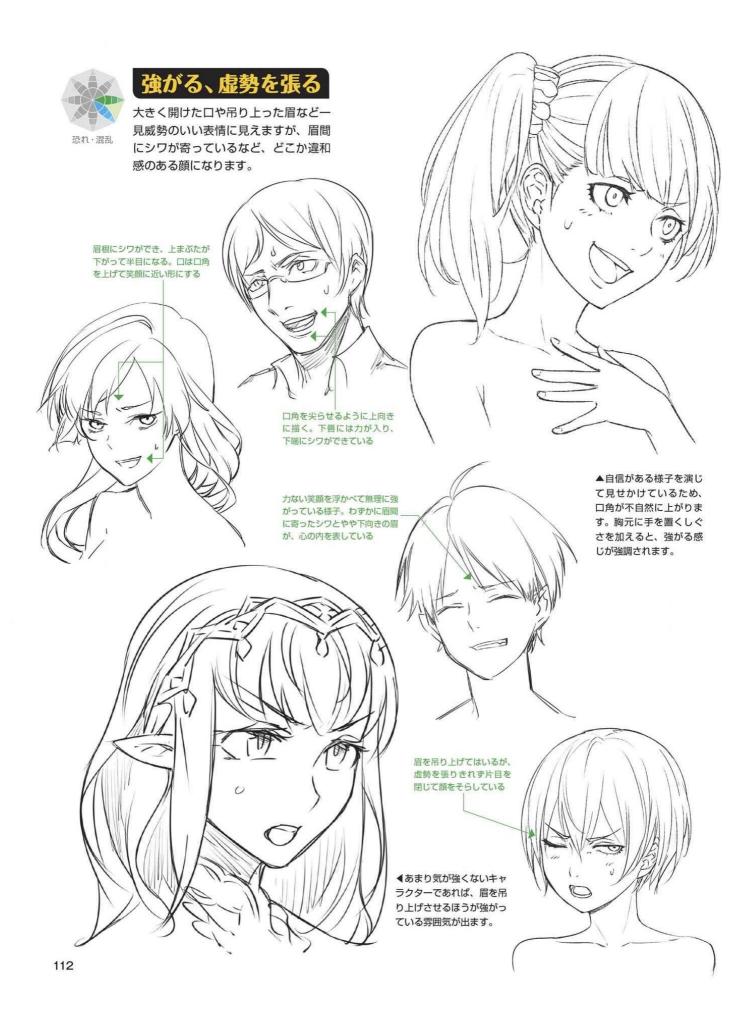












口元を強く結び、下唇 の下側に線を引く。目 は上まぶたを下げて閉 じかけにする



すねる、むくれる

好意を持ちつつ怒っている状態で、眉をいからせる、頬 を膨らませる、口を突き出すといったしぐさが出ます。



▲視線を大きくそらし、吊り上った 眉を上まぶたに近い位置に描いて 怒っている様子を表現しています。 口先も軽く尖らせると効果的です。

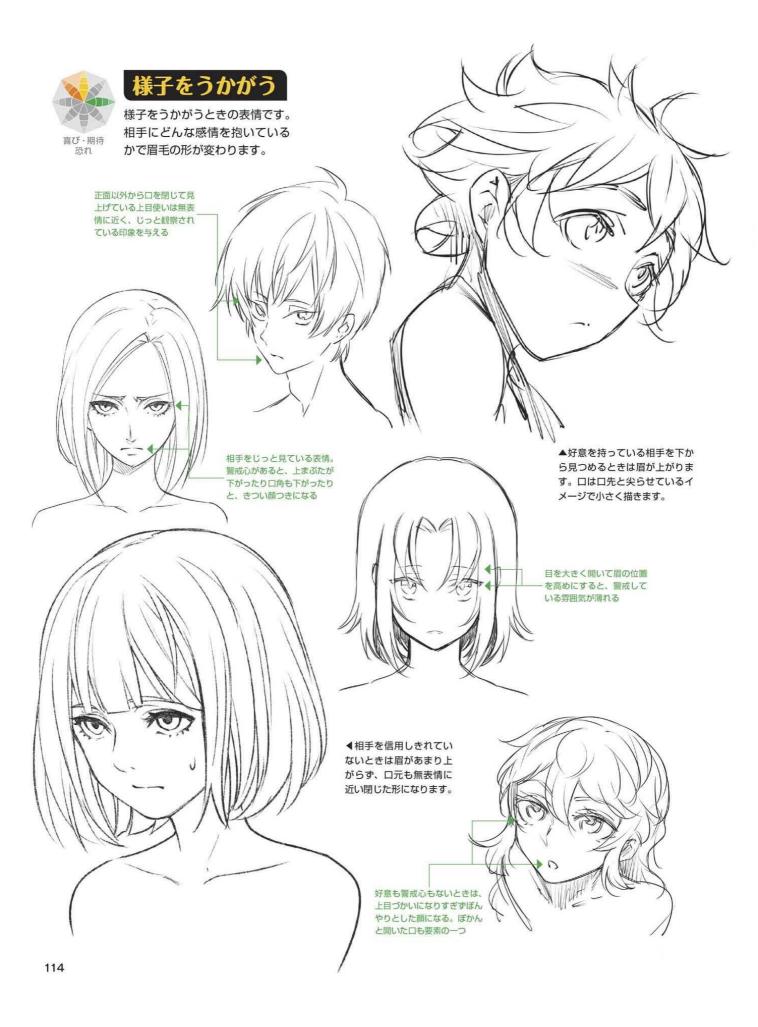
> すねた表情は、吊り 上った眉と口元の形 が影響している

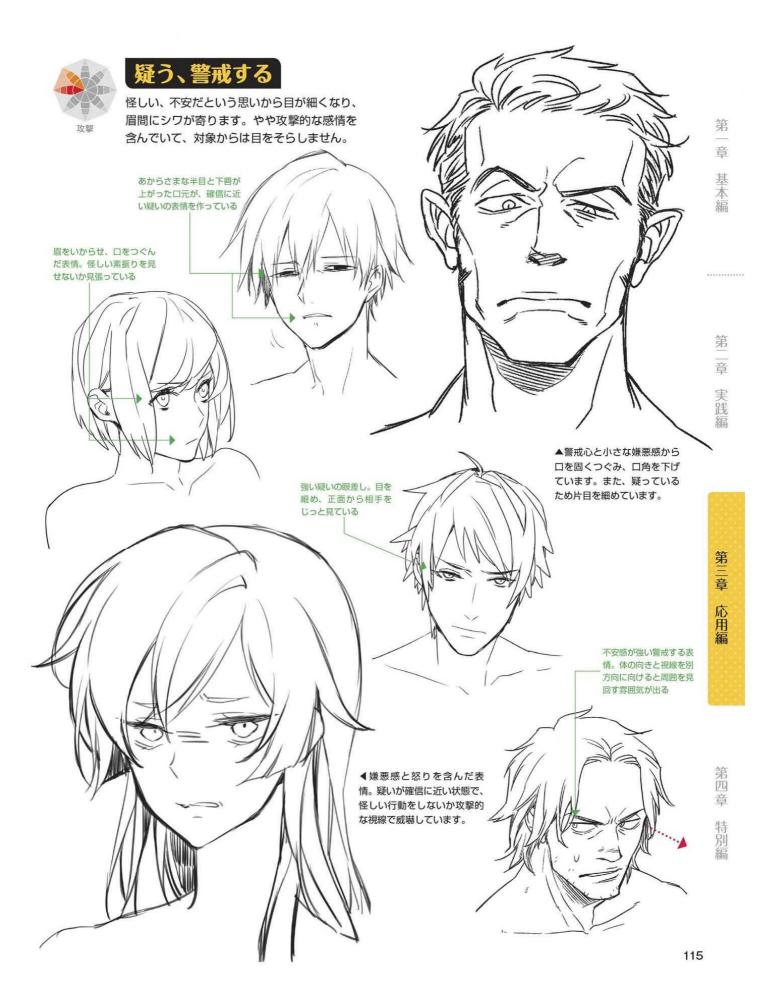
女の子は、怒った目元と膨 らませた口元でむくれた様 子をかわいらしく描ける

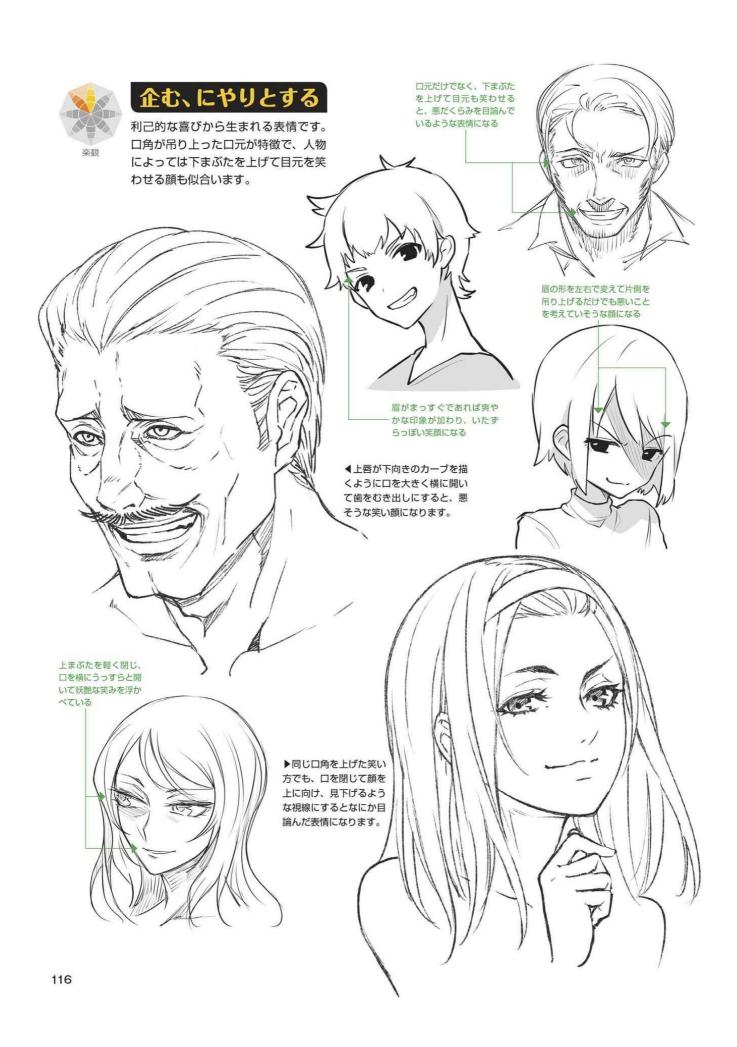


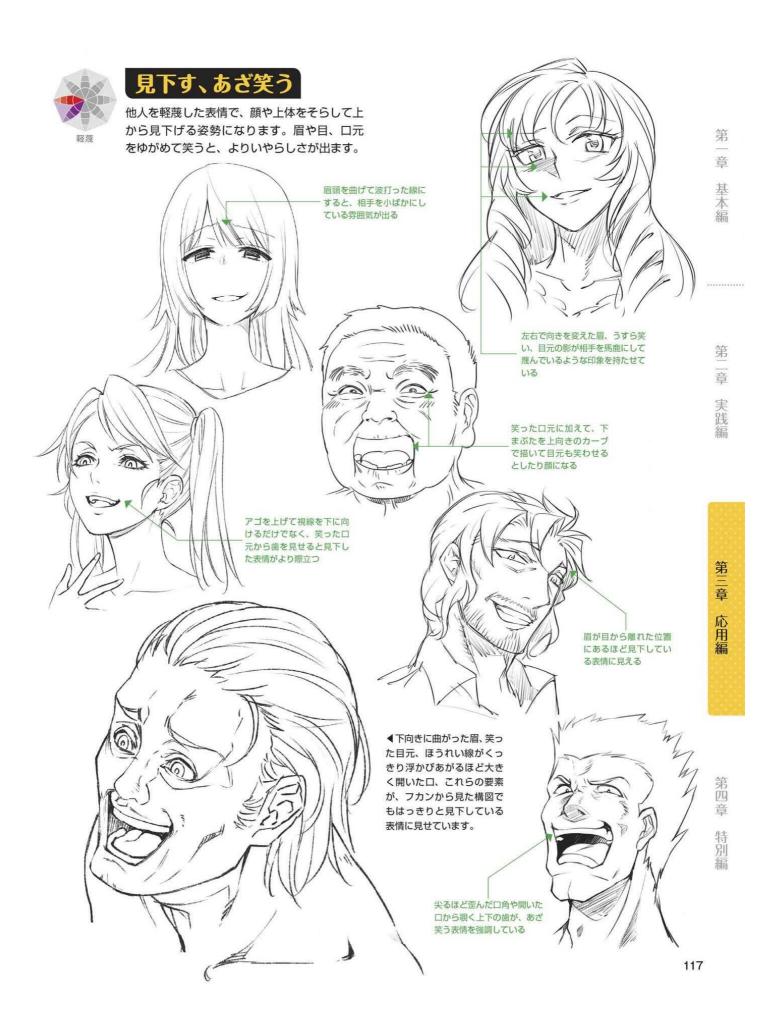
▶ 眉が吊り上って怒っているものの、好意を持っている相手なのでやや上目使い気味になっています。口角は下げすぎないほうがかわいく見えます。







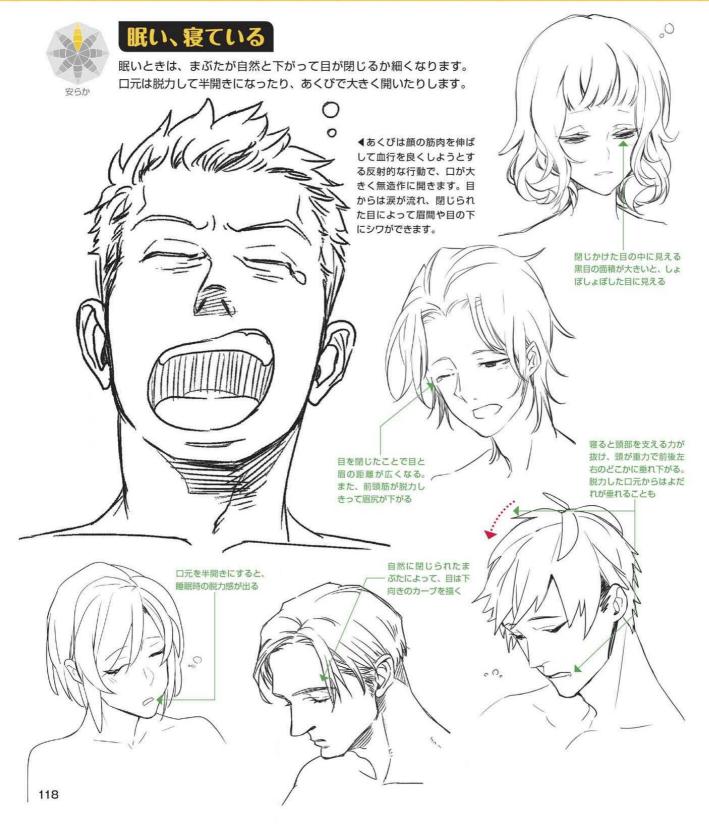


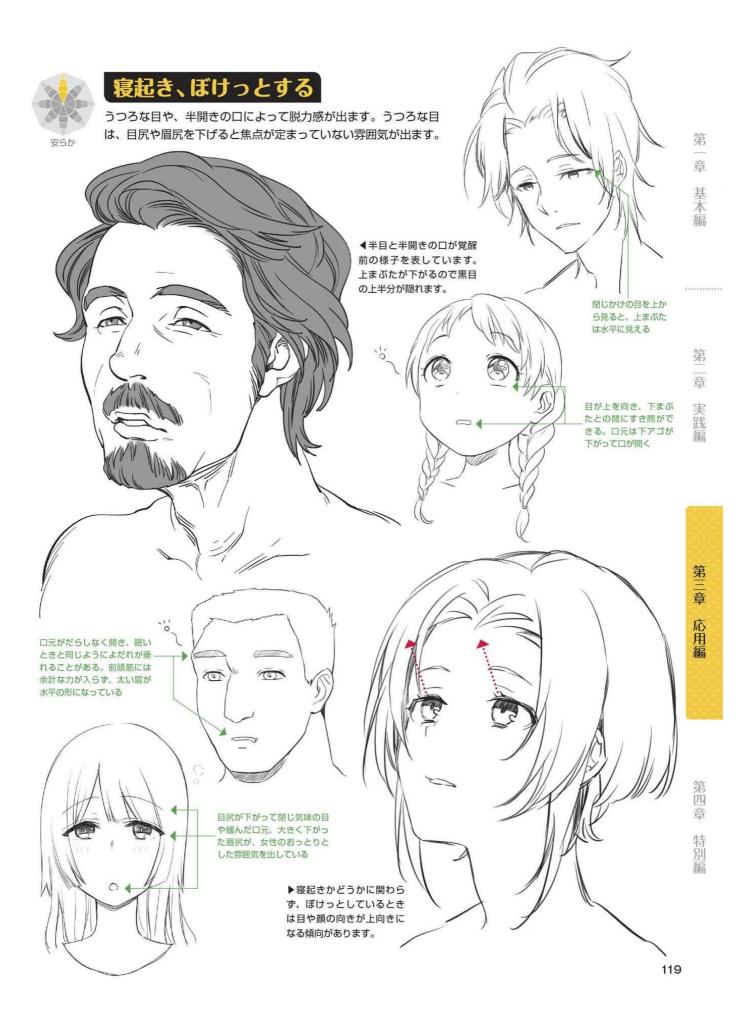




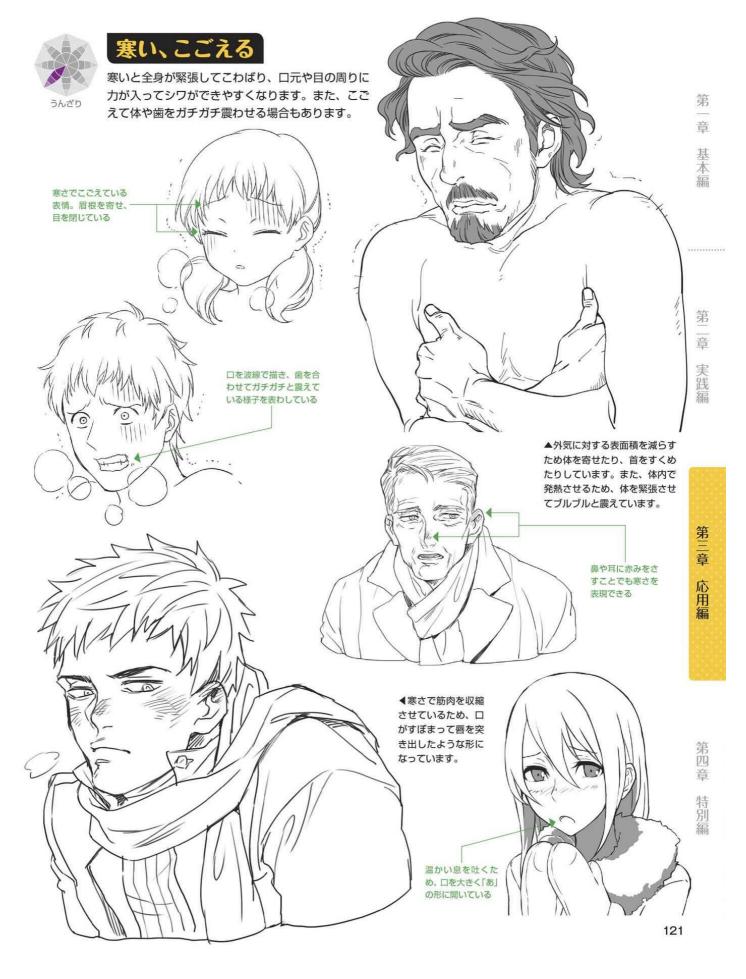
日常・しぐさ

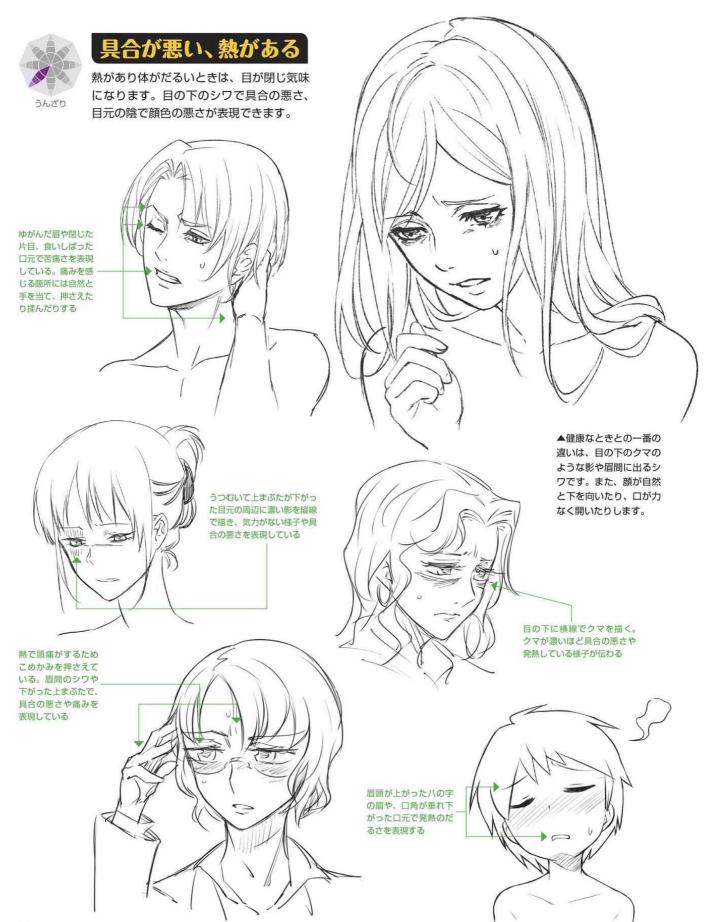
人の表情は感情だけでなく、体調や環境の変化による影響でも表れる。ここでは、睡眠などの本能的な要因や、寒暑などの環境的な要因によって無意識のうちに引き起こされる表情を紹介する。





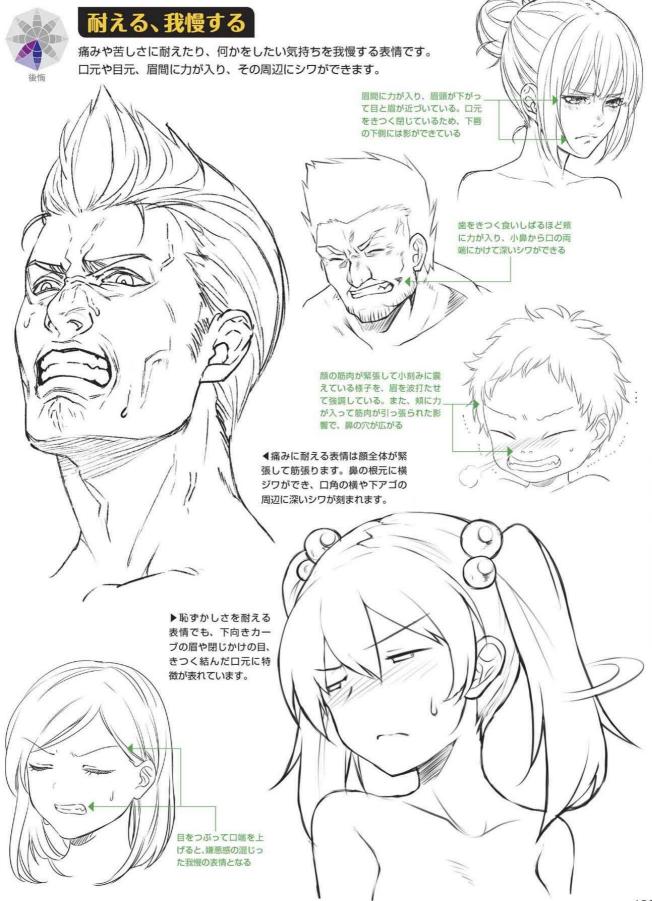


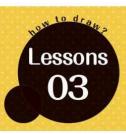






第一章 実践編



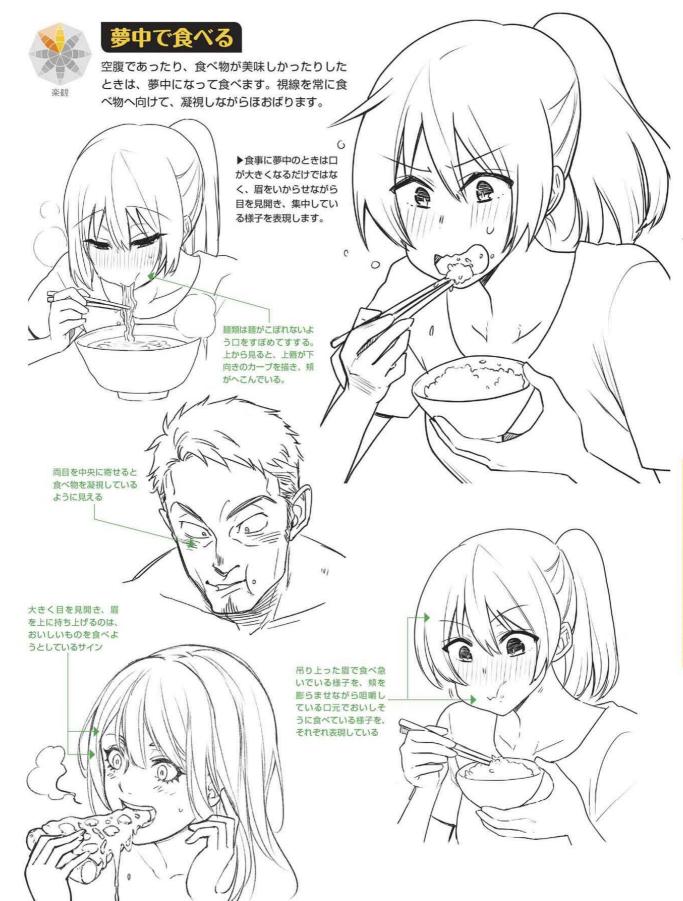


食事

食事中の表情は、食べ物やその食べ方、味覚の違い、好き嫌いなど、多くのパターンがある。 食べ方はキャラクターの個性にもつながるので、表情が変わるポイントをしっかり抑えよう。









おいしい、モグモグす

幸福感から笑顔や恍惚とした表情で食べます。 頬を膨らませて目を閉じるなど、おいしさを 噛みしめている表現になります。



◀おいしさのあまり眉頭が 上がり八の字の眉になりま す。唇にも力が入り、下唇 側にシワができています。

> 笑顔の表情に膨らんだ頬の線 を描き加えると、おいしいも のを食べている表情になる

閉じた目と眉を下向きのカーブ で描いて口角を上げると、うっ とりとしている表情になる

笑顔の口元に食べかすがつ いていると、夢中になって 食べた雰囲気が伝わる



頬に赤みが差している 様子が、おいしさや幸 福感を表現している





刺激的な味

食べる前の想像と異なる味が刺激的な味となります。具体的には、酸味、苦味、渋味、辛味が当てはまり、眉をしかめる反応が見られます。



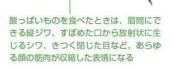
眉がつり上がり目を見開いた驚きの表情。味への衝撃から思わず眉間にシワが寄っている



▲肩の線の揺らぎや目の大きさが左右で異なること、突き出されたゆがんだ口など、食べている途中で違和感に気づいた表情になっています。

◀頭に描かれた効果線、ゆが んだ眉や口、小さくなった目 など、表情すべてで刺激を受 けたことを表現しています。







まずい、おいしくない

苦手なものやおいしくないものを食べたときは、顔をしかめる、舌を出すなど、「嫌悪」 の表情に近い拒絶する反応を示します。

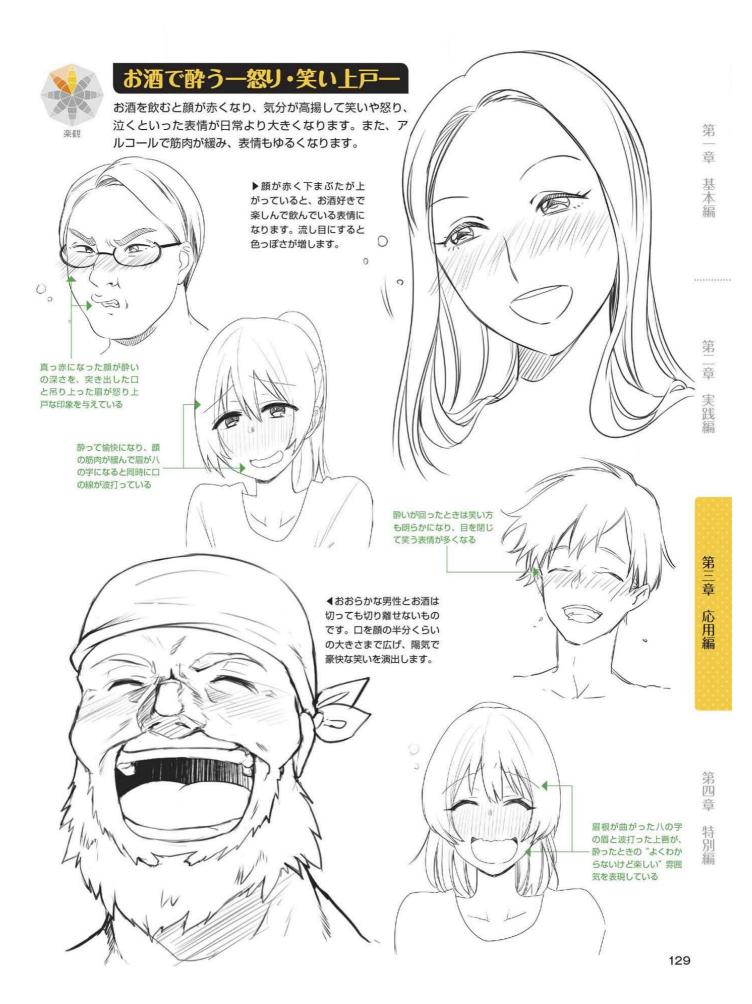


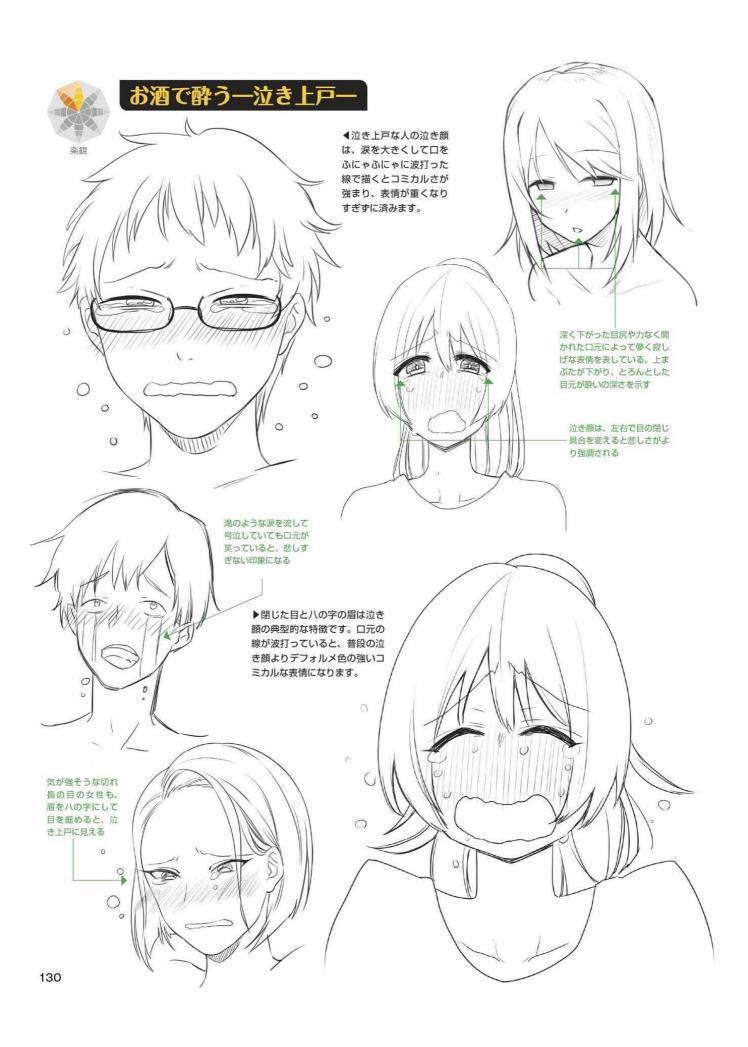
◆眉や目の周りの筋肉が収縮し、眉間にシワが寄って目が細くなります。また、下唇が上に持ち上がって「嫌悪」の特徴と同じ口元になっています。

目尻に浮かぶ涙や顔中に浮き出た汗、波打った八の字の眉と口など、苦しみに耐えている表情がおいしくないものを我慢している様子を表現している



舌を出して吐き出すような 反応は、嫌悪感や拒絶感を 示す表現のひとつ







バトル

漫画やアニメにおいて数多く登場するバトルシーン。日常ではまず遭遇しないシチュエーションだが、その表情にはいくつかのパターンがある。創作における表現方法の一種として覚えてみよう。





魔法は唱える術者の内在的な力や、自然などの外在的 な力を用いて発動します。その力を引き出す呪文や ポーズ、道具の有無によって表情に違いが見られます。



▶魔法エネルギーによって たなびく髪や具現化した魔 法の"らしさ"を表現するた め、真剣な目つきで口を大 きく開けて叫んでいます。

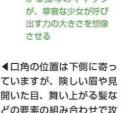
精神を集中しているため、対 象をまっすぐ見据えて真剣で 冷静な表情をしている

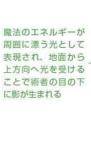


魔法を相手に放つとい う意思によって眉頭が 大きく下がり、「叫ぶ」人 に近い攻撃的な表情に なる。また、その威力 を体の影や舞い上がる 髪で表現している



ていますが、険しい眉や見 開いた目、舞い上がる髪な どの要素の組み合わせで攻 撃的な表情になっています。













痛みや衝撃によって顔がゆがめられます。口の開き具合や目の 閉じ具合で攻撃の威力を想像させます。



強い衝撃を受けて顔 が下を向く。片目を 閉じて歯を食いしば り、苦悶の表情を浮 かべている

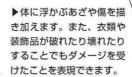
◀苦痛で左右の目の 大きさやまぶたの形 が変わり、顔がゆが んでいます。口元は 歯を食いしばり、痛 みを耐えている様子 を想像させます。



痛みに耐えようと して無意識に顔に 力が入り、眉間や 鼻の根元、口元に シワができる



赤く腫れたあざが攻撃を 受けた場所にできる。下 唇に力が入り、口角が下 がった口元になる













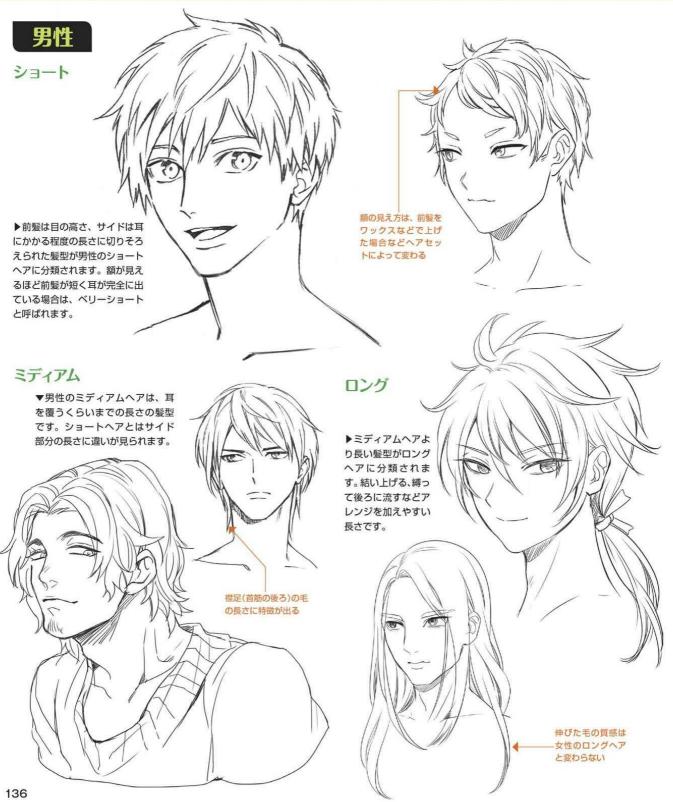
第4章特別編

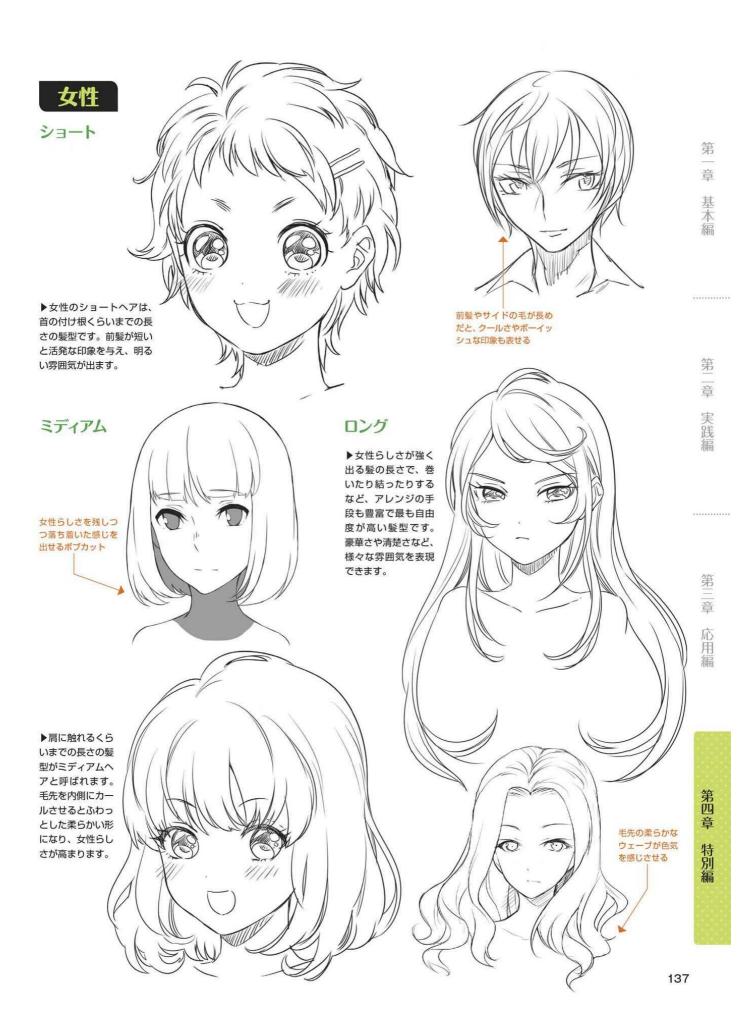
髪の描き方



髪型の種類

キャラの顔を描く上で欠かせない「髪の毛」。この章では髪型の種類や描き方、動きや色といった特徴に触れていく。まずは髪の長さ別に大まかに分けた3タイプの特徴を知っておこう。

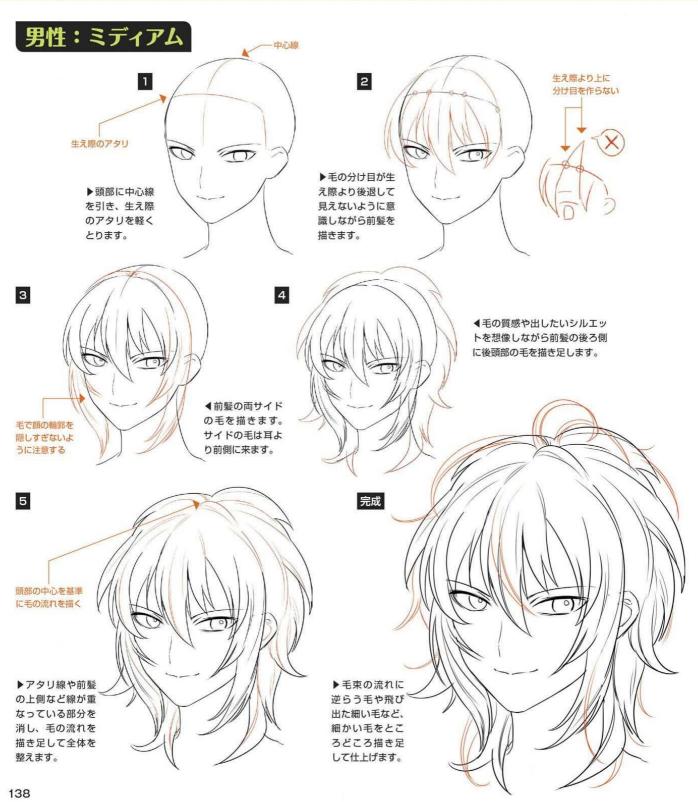


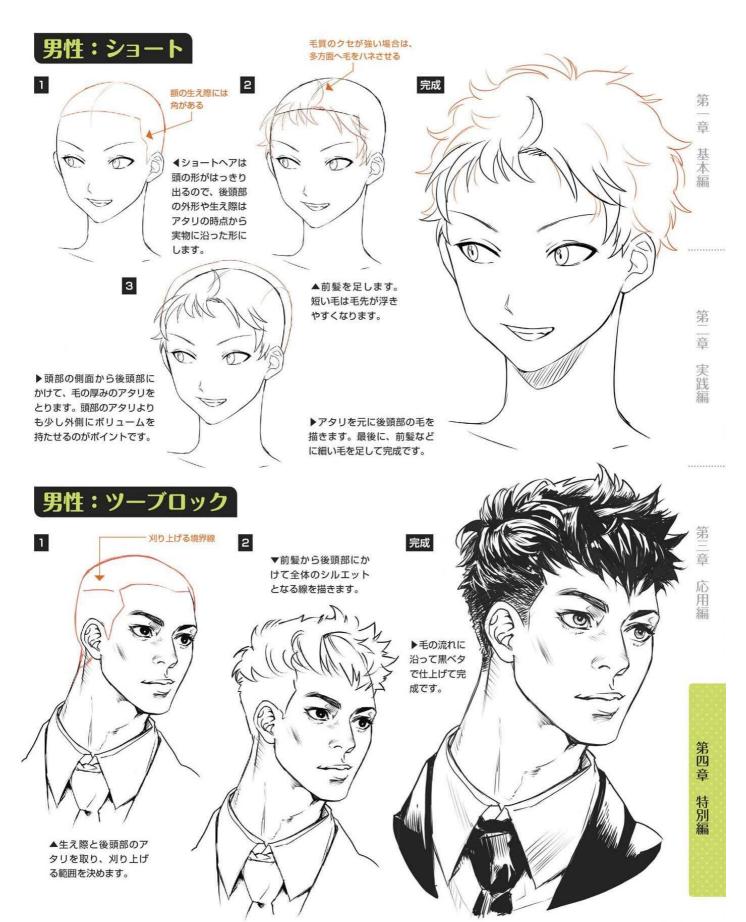




髪の描き方

顔のパーツを描き終えたら、次は髪も描いてみよう。本項では、シンプルな髪型から少し複雑な髪型まで、バランスよく髪を描くためのコツを、手順を追いながら解説していく。





女性:ロング



▲額の生え際や頭頂部の 分け目を意識して大まか なアタリをとります。

> ▶髪の形を描き終えた ら、首や胸、腕などに重 なって隠れる髪の線を消 して全体を整えます。



サイドや後ろ の髪は体に触れる部分に注う 意して流れを

つける



▶毛先などの細部 を描き加えて仕上 げます。サイドの 髪などの髪の束 に、適度に線を入 れると髪の細かさ が表現できます。



頭部のアタリの上に髪の厚

み分のボリュームを足す

毛束の表現

塊として捉える

アウトラインを大力を表ののようにというないがあるというないがあるというないがあるというないがあるというながある。たかは、これがあるというないがある。



細やかな髪にする

髪の流れに沿った線を加えたり、少し束からバラけた髪を足すことで、まとまりのある細やかな髪や毛先であることを表現できます。



女性:ツインテール





◀根本の形状のアタリや、ツインテールの大まかな流れのアタリ線を描きます。

完成

▲髪の流れのアタリを参考に、太い 毛束をアタリに沿わせながらツイン テールの外形を描いて完成です。



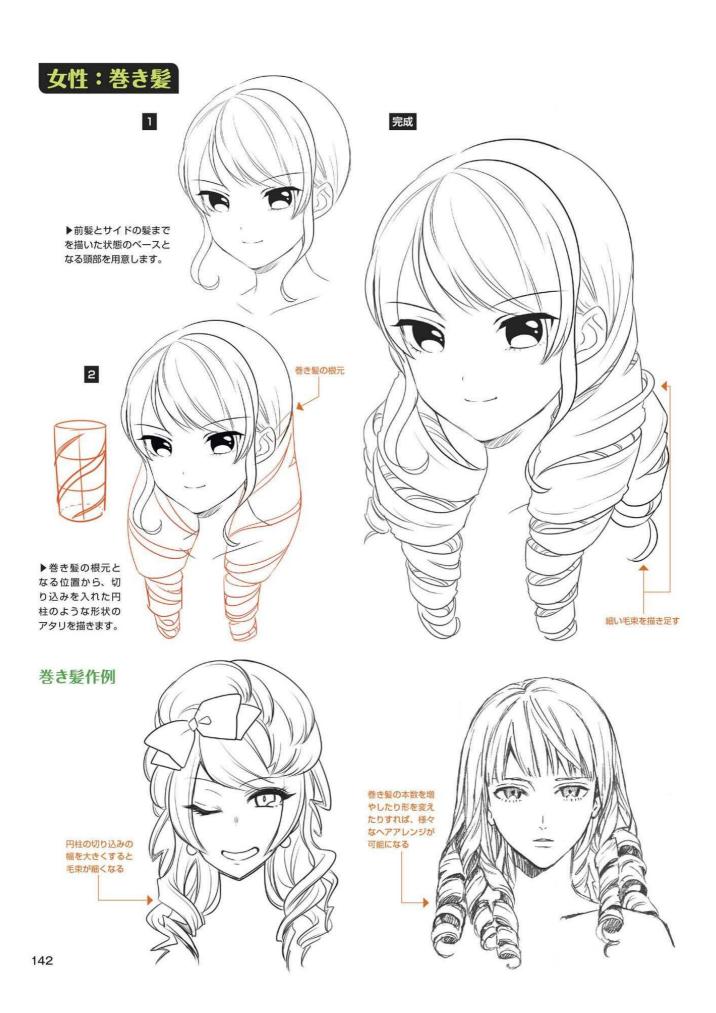
ツインテールのおお まかな流れのアタリ

2



つけ根の髪を増 やすとボリュー ム感が出せる





女性:三つ編み

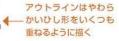


∢はじめに、三 つ編みにする毛 束のアタリを描 きます。編み込 みが始まる箇所

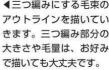
2

三つ編みの流れ (カーブ) のガイ ド線を引く

は毛束が細くな ります。



◀三つ編みにする毛束の アウトラインを描いてい きます。三つ編み部分の 大きさや毛量は、お好み







▶三つ編みの形が決まったら、 ガイドやアタリの線を消して全 体を整えていきます。





▶毛束を描き込んで完成で す。応用して、編み方を変え る、結び目を緩くする、毛を バラけさせるなどをすれば、 柔らかさに差を出せます。



三つ編み作例



毛先の形や毛束のボ リュームを変えるだけ でキャラの雰囲気を変 えることができる

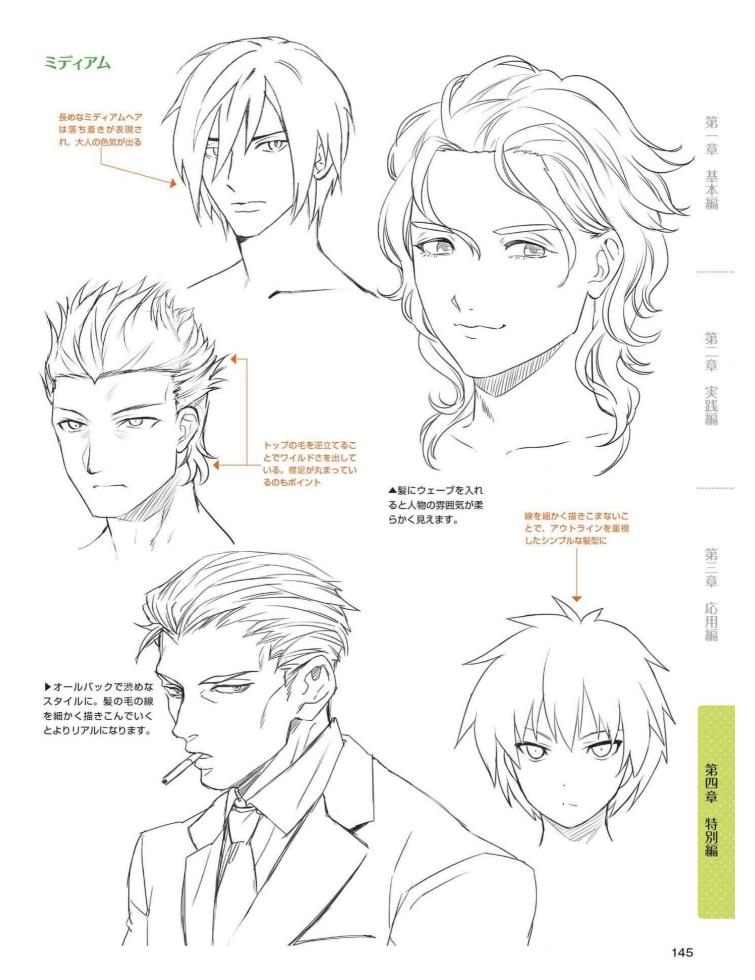




男性の髪型バリエーション

「髪型の種類」で例として挙げたもの以外にも、男性の髪型には様々なバリエーションが存在する。 実在する髪型から漫画やイラストならでは特殊な髪型まで、髪の長さ毎に幅広く紹介していこう。



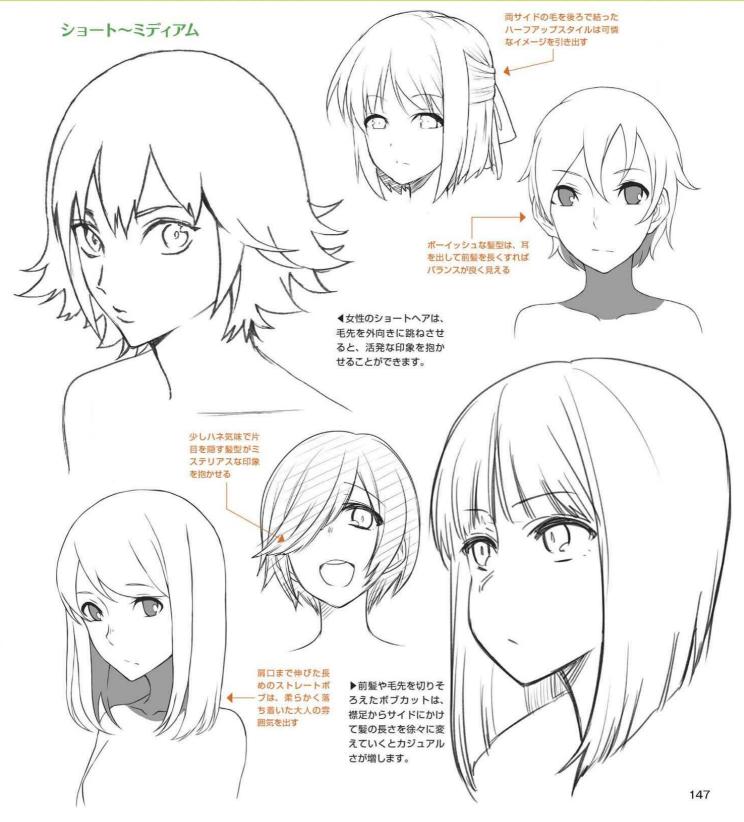


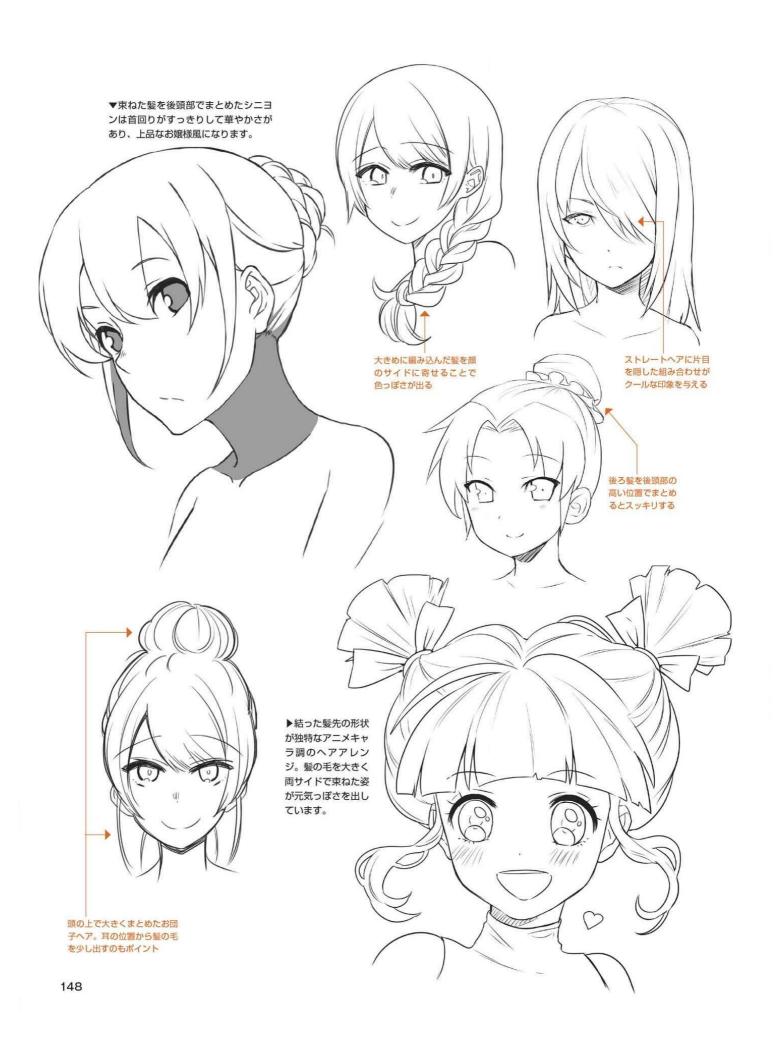


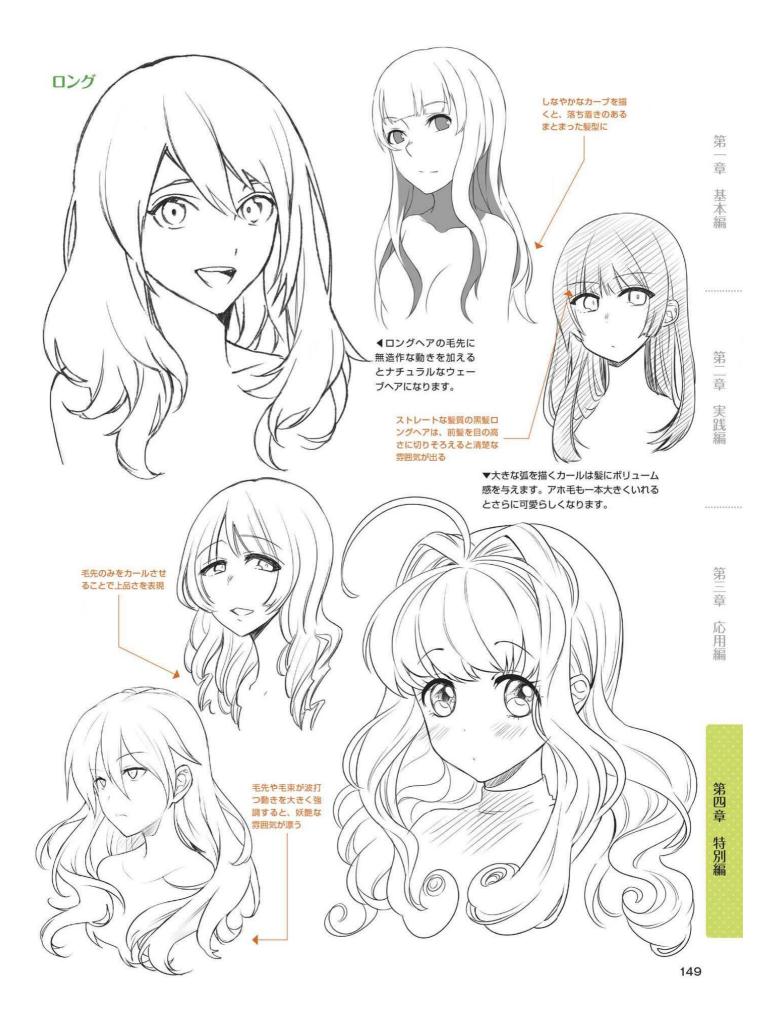


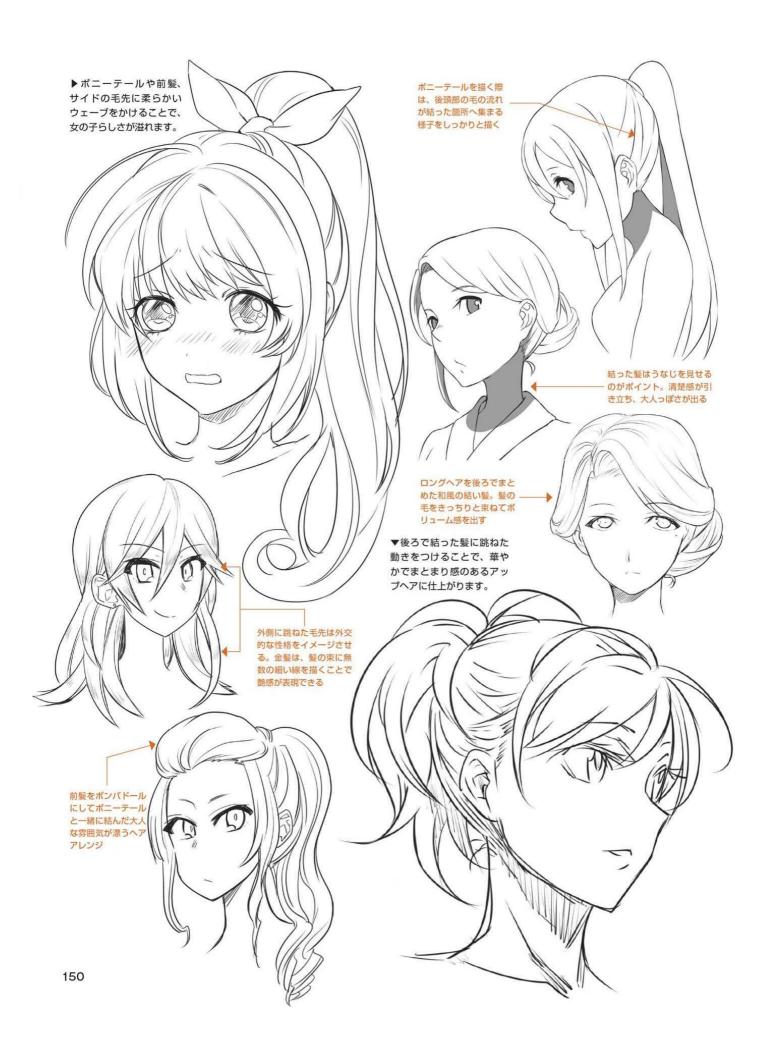
女性の髪型バリエーション

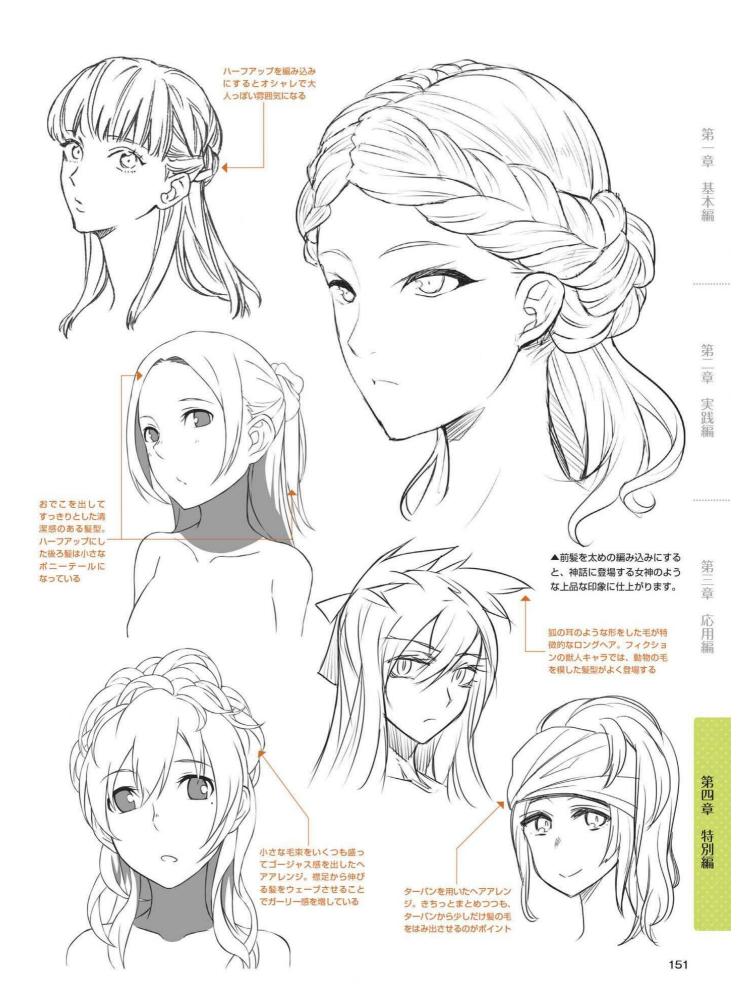
前項で男性に似合う髪型を紹介してきたが、女性に関しては男性以上に幅広い。女性は長さだけでなく髪の毛の結び方などへアアレンジでもバリエーションが増えてくるので、要チェックだ。









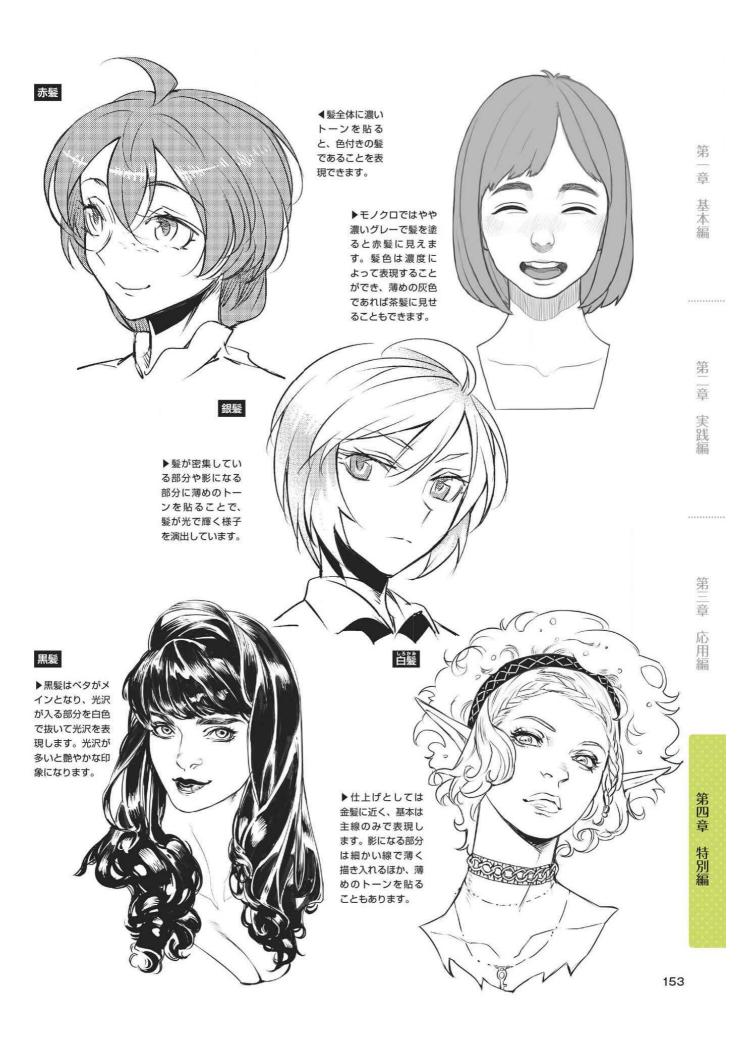




髪色の表現

モノクロの漫画やイラストであっても、トーンやベタ、線の描き方などの工夫で髪の質感や色を表現することができる。髪色の仕上げ方を意識して、キャラの差別化を図ってみよう。

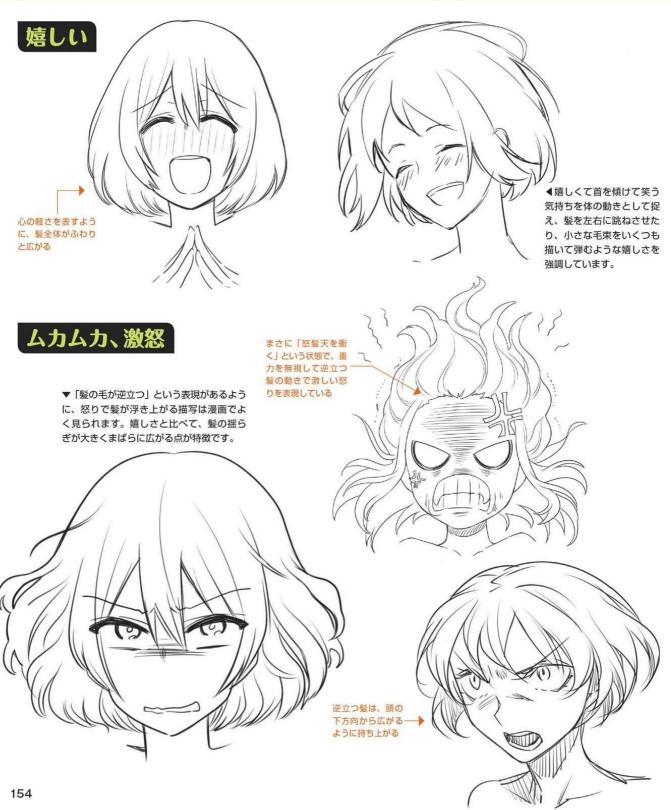






髪を使った誇張表現

キャラクターの感情は、表情だけでなく髪の毛の動きでも表現することができる。ここでは「嬉しいとき」「怒ったとき」などいくつかの例を解説するので、自分なりの表現を描く参考にしてみよう。





第一章 実践

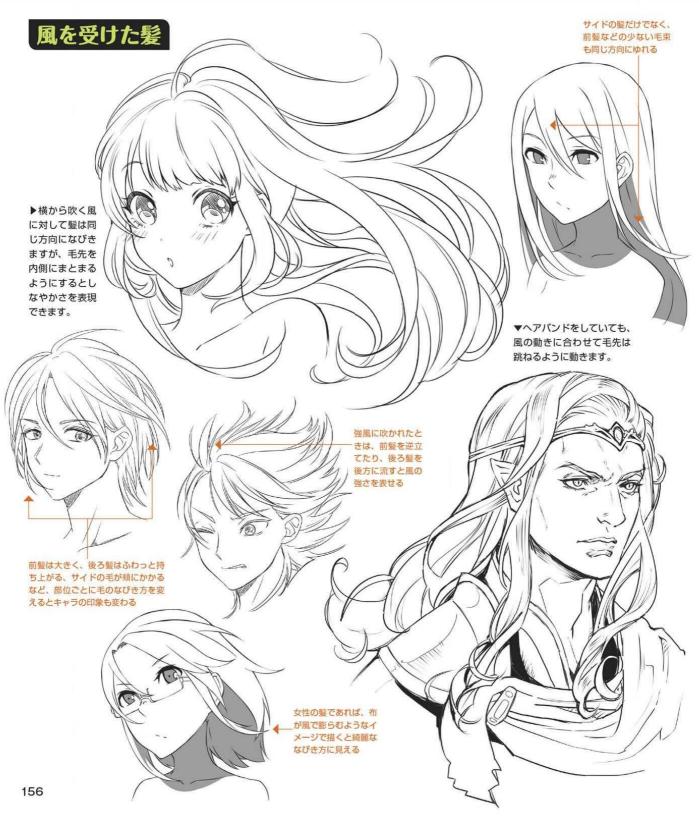


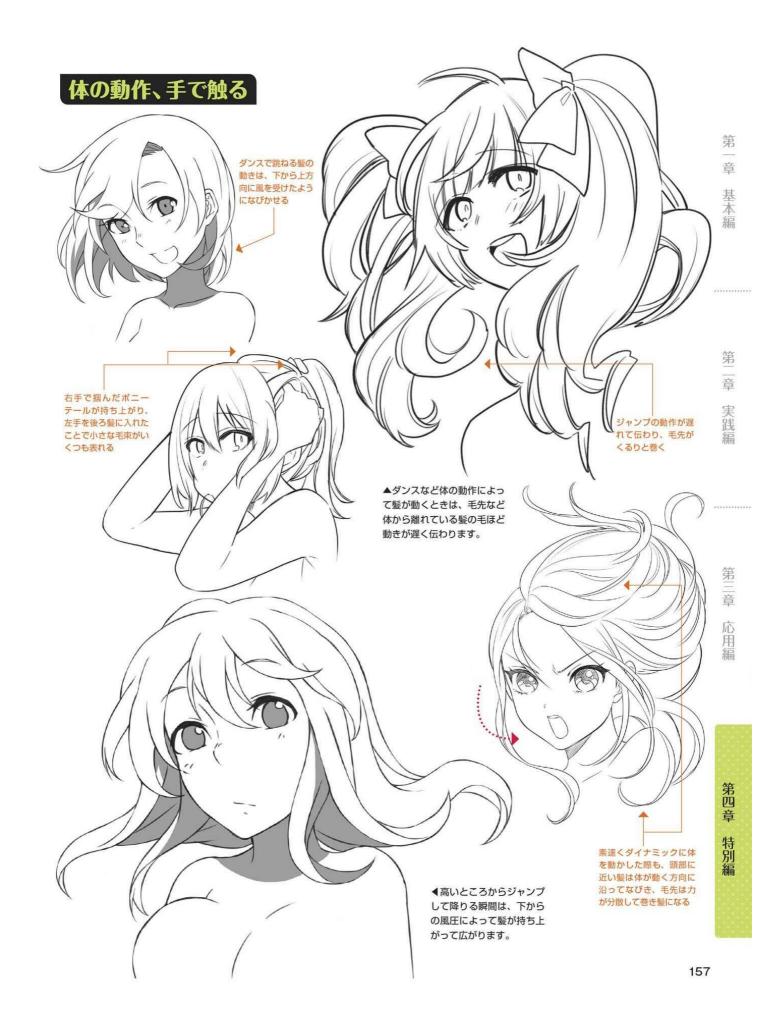
だ気持ちを表すように、 毛先が下を向いてしな垂れます。わかりやすくするために、アホ毛のように1本2本特徴的な髪を飛び出させるのも有効です。



髪の動き

髪の動きはキャラの感情だけでなく、彼らの生き生きとした姿も表現してくれる重要な要素。ここでは、風や水といった自然の影響や、運動など体の動作によって動く髪について紹介していこう。







イラストレーター紹介

Illustrator Introduction



洋歩

カバーイラスト、P15 ~ 16、P18、P21、P24、P38 ~ 39、P45 ~ 46、P48 ~ 51、P54 ~ 59、P62、P66、P68、P70 ~ 71、P74 ~ 76、P81、P83 ~ 86、P88 ~ 91、P93 ~ 95、P107 ~ 108、P112、P114、P116 ~ 117、P122 ~ 125、P131 ~ 133、P160

http://shibaction.tumblr.com/
http://www.pixiv.net/member.php?id=125048



あおいサクラ子

P4 ~ 5. P13, P26 ~ 28, P51 ~ 55, P60 ~ 61, P65 ~ 66, P68 ~ 69, P74 ~ 75, P77 ~ 78, P85 ~ 86, P88, P92 ~ 93, P96, P98 ~ 99, P101 ~ 103, P107, P109, P111 ~ 115, P118 ~ 119, P122, P127, P129 ~ 130, P154

http://blueOcherry.tumblr.com/



印力・オブ・ザ・デッド

カバーイラスト、P15~16、P18、P21、P24、P38~39、P45~46、P48~51、P54~59、P62、P66、P68、P70~71、P74~76、P81、P83~86、P88~91、P93~95、P107~108、P112、P114、P116~117、P122~125、P131~133、P160

http://www.pixiv.net/member.php?id=156737



荻野アつき

P5, P12, P17, P20, P26 ~ 29, P31, P48 ~ 49, P51 ~ 53, P57, P59 ~ 62, P65, P67 ~ 69, P73, P75 ~ 78, P81, P83 ~ 85, P87 ~ 90, P92 ~ 93, P95, P98, P101, P103, P106, P108, P113, P117, P119 ~ 121, P129, P129 ~ 130, P134, P136 ~ 139, P141 ~ 142, P145, P148 ~ 150, P154, P156 ~ 157

http://oginoatsuki.moo.jp/



かすかず

P5, P14, P16, P21, P26 \sim 29, P31, P41, P47, P53, P60, P64, P67, P72, P74, P80, P82, P90 \sim 91, P97, P101, P103, P105 \sim 106, P109, P117, P122 \sim 123, P129 \sim 133, P137, P144 \sim 151

http://www.pixiv.net/member.php?id=251906



(S.

P18, P21, P46, P48 ~ 49, P52, P54 ~ 56, P60, P62 ~ 64, P67, P70 ~ 71, P75, P78 ~ 80, P82, P86~87, P91~92, P153

http://www.pixiv.net/member.php?id=3074618



子清

P21, P26 ~ 29, P45, P47, P50, P59, P61 ~ 62, P65, P72, P76, P83 ~ P84, P87 ~ 88, P120 ~ 121, P134 ~ 136, P144 ~ 145, P158

ehttp://zesnoe.tumblr.com/



品里継

P2, P17 ~ 18, P40, P44, P47 ~ 48, P51 ~ 55, P57, P59, P61 ~ 64, P67, P69, P71 ~ 75, P78 ~ 80, P83, P86 ~ 87, P89 ~ 90, P93, P107 ~ 109, P112, P114, P116 ~ 117, P122, P124, P131 ~ 133, P135, P137, P140 ~ 141, P143 ~ 144, P146, P152 ~ 155

http://www.pixiv.net/member.php?id=63636



篁ふみ

P46, P49, P57 \sim 58, P62, P66, P72, P74, P78, P80, P86, P90, P99 \sim 100, P104, P110 \sim 111, P115, P118, P126, P128

http://www.moira-takamu.com/



ti--

P18, P21, P30, P50, P60, P63, P70, P79, P91, P135~136, P142, P144~147, P149, P151

http://noaaaako.tumblr.com/



仲間安方

P2, P14 ~ 16, P21 ~ 24, P32 ~ 37, P43, P58, P61 ~ 62, P76, P78, P93 ~ 94, P139, P146, P152 ~ 153, P156

http://nakama-yasukata.tumblr.com/



MIS

P2, P13, P16, P26 ~ 27, P46, P48 ~ 50, P52, P54, P56 ~ 57, P59, P62, P64 ~ 67, P70, P72 ~ 73, P76, P80 ~ 86, P88 ~ 89, P91, P93, P97, P102, P104 ~ 105, P120 ~ 121, P134, P137, P143, P147 ~ 151, P156 ~ 157

http://www.pixiv.net/member.php?id=211254



藤実なんな

P2, P18, P20, P48, P50, P54, P58, P65, P69 ~ 70, P73, P81 ~ 82, P86, P88, P96 ~ 97, P100, P105 ~ 106, P110, P113, P116, P126, P155

http://www.pixiv.net/member.php?id=3230062



ミムラ

P4, P17, P21, P24, P42, P47, P50, P56, P58, P64, P66, P70, P74, P80, P82, P86, P91, P99 ~ 100, P104, P110 ~ 111, P115, P118, P125 ~ 128



百舌まめも

P16 ~ 17, P20 ~ 21, P24 ~ 29, P45 ~ 47, P51, P53 ~ 54, P56, P65, P67, P69, P72, P76 ~ 77, P82, P84 ~ 85, P89, P92, P96 ~ 98, P119 ~ 121, P152

本書の内容に関する質問は、下記のメールアドレスおよびファクス番号まで、書籍名を明記のうえ書面にてお送りください。電話によるご質問には一切お答えできません。また、本書の内容以外についてのご質問についてもお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。

メールアドレス book_mook@mynavi.jp ファクス 03-3556-2742



デジタルツールで描く!感情があふれ出るキャラの表情の描き方

2015年12月23日 初版第1刷発行·電子版 Ver1.00

●著者 スタジオ・ハードデラックス

●発行者 滝口直樹

●発行所 株式会社 マイナビ出版

〒 101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-3

ーツ橋ビル 2F

TEL03-3556-2736 (編集部) URL: http://book.mynavi.jp

●装丁·本文デザイン 石本遊、岡澤風花 (スタジオ・ハードデラックス)

●編集 石川悠太、笹口真幹、大村茉穂(スタジオ・ハードデラックス)

©2015 Mynavi Publishing Corporation

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部について、著者、発行者の許諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁じられています。

本書中に登場する会社名や商品名は一般に各社の商標または登録商標です。



